

حماية
الفتوة الأصلية
وتتبعها

مطبعة شركة الاعلانات الشرقية

اهداءات ٢٠٠٢

أد/ مصطفى الصاوي الجويني

الاسكندرية

رسائل متفرقة في التربية

حماية الفنون الاهلية وتنميتها

تقرير جماعة من الخبراء

اجتمعوا بدعوة من اليونسكو ما بين ١٠-١٤ اكتوبر (تشرين الاول) ١٩٤٩.

دار اليونسكو - باريس

المحتويات

صفحة

٧ ماع الخبراء ..

فردى الاول :

٢٥ الاهلية فى الكونغرس البلجيكية وفى رواندا اورندى
م* جادوت

فردى الثانى :

٤١ لفنون الاهلية وتنميتها فى البلاد ذات الحضارة الصناعية
فرنسا على وجه التخصيص - ب * ل * دوشارتير

فردى الثالث :

٦٩ ون الاهلية فى اندونيسيا - الاستاذ ث . جالستن ،
كتورح . وه لوشر

فردى الرابع :

٩٣ الاهلية فى بيرو - لويس ا* فالكارسيل
١٠٣ مماء الاعضاء

مقدمة

لقد اتخذ المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثة المنعقدة ببيروت ، قرارا يقضى على المدير العام أن يقوم بتوسيع نشاط مركز جمع المعلومات وتبادلها بحيث يتناول موضوع التربية الاساسية ، ويعمل على « جمع وتوزيع المعلومات المتعلقة بحماية الفنون الاهلية وتميتها » .

وبما أن الموضوع موضوع معقد ويحتاج الى تخصص ، فقد رأى من المفيد استشارة جماعة من الاختصاصيين فى تعيين خير الوسائل لتنفيذ هذا القرار . ولذا ، فقد جرى اجتماع الخبراء بباريس واستمر منعقدا فيما بين ١٠ - ١٤ اكتوبر (تشرين الاول) سنة ١٩٤٩ ، فرفع كل من هؤلاء تقريرا عن تجاربه الخاصة ، ثم أعقبت ذلك مناقشات أسفرت عن وضع محضر عام مقتضب .

أما هذه الوثيقة ، فانها تعكس ما دار فى اجتماع الخبراء ، والآراء التى عرضت هنا هى بطبيعة الحال آراء الخبراء جماعة أو أفرادا ، ولا تعبر حتما عن آراء المدير العام لليونسكو .

هذا واننا نرجو أن توجه المراسلات الخاصة بهذه الوثيقة أو غيرها من « الرسائل المتفرقة فى التربية » الى العنوان التالى :

المدير العام

اليونسكو ١٩ شارع كليبر باريس ١٦
ويكتب عليها : مرسلة الى دار النشر للتربية

تقرير
عن اجتماع لجنة الخبراء
في موضوع
صيانة الفنون الالهلية وتنميتها

١٠ - ١٤ أكتوبر (تشرين الاول) ١٩٤٩

القسم الأول

لقد قرر الخبراء المجتمعون أن يستعملوا عبارة « الفنون الالهية »
"Popular Arts" للدلالة بها على ما نسميه عادة بالفنون البدائية و « الفنون
الفولكلورية » و « الفنون الاقليمية » و « الفنون الغريبة » و « فنون
المستعمرات » الخ . . . وقد حذروا من اقامة خط فاصل دقيق بين الفنون
الالهية وبين ما نطلق عليه اسم « الفنون العليا » أو « آثار أساطين الفن » .

فئات الفن :

وقد قرر الخبراء فى اجتماعهم الاول تقسيم الفنون الالهية الى الفئات
الاربعة الآتية : (١) فنون النحت والتصوير (٢) الفنون التطبيقية
(٣) الموسيقى والرقص والتمثيل (٤) الادب أو الفنون اللفظية . وقد
تتطلب كل من هذه الفئات معالجة خاصة .

اهمية المشكلة ولزومها :

لقد أجمعت الآراء على أن المشكلة التى أثارتها منظمة اليونسكو
على جانب كبير من الاهمية للاسباب الآتية :

١ - انحطاط الفنون الالهية نتيجة لسرعة اتساع المدنية الحديثة .

٢ - قيام حركة ميمونة لبعث الفنون الاهلية جوابا على ما جرت به
الصناعة الحديثة من توحيد أشكال المنتجات ومقاييسها

Standardisation

٣ - الحاجات الاقتصادية التي تواجهها الشعوب والجماعات غير
الصناعية فتدفع بها الى الانتاج بقصد التصدير .

٤ - وجوب المحافظة على شخصية الشعوب الثقافية على اعتبارها من
مستلزمات تنوع الحضارات .

٥ - المكانة التي تحتلها الفنون الاهلية في مناهج التربية الاساسية .

دراسة ثلاثة أنواع من الحضارة :

ولكى يتمكن المختصون من تكوين فكرة جلية عن المسألة فقد
قرروا أن يبحثوا مشكلة الفنون الاهلية في ثلاثة أنواع من الحضارات :

١ - الحضارات القبلية (كما هي الحال في بعض شعوب الكونغو
البلجيكي وأمريكا الجنوبية) .

٢ - الحضارات الراقية في البلاد غير الصناعية (كإندونيسيا والبيرو
هايتى - وتعد الأخيرة حالة خاصة) .

٣ - الحضارات المعروفة بالحضارات الصناعية (كما هي الحال في
فرنسا) .

وقد استشهد الباحثون بسلسلة من الامثلة الواضحة للدلالة على
تنوع جوانب المشكلة وتعقدتها في كل من هذه الانواع الثلاثة من
الحضارات ، ومهما يكن من شيء فقد استطاع المؤتمر من خلال تلك

الدراسات المتنوعة أن يستخلص مبادئ عامة يمكن تطبيقها على الانواع الثلاثة معا . فمن النادر مثلا أن نجد الآن مجتمعا ينحصر فنه فى داخل حدوده ، لان التبادل يبدو أثره فى كل مكان فيسفر عن تأثير عميق فى تقدم الفنون الشعبية ، ولذا ، فان المسألة لم تعد ذات أهمية محلية خالصة ، بل أصبحت مسألة يهتم بها العالم أجمع اهتماما متزايدا .

هذا ، ويمكن أن نلاحظ أيضا أن أشكال الفنون الاهلية على اختلاف أنواعها تلاقى المزيد من الاهتمام والفهم .

التأثيرات الاقتصادية والثقافية :

يجب أن نولى الناحية الجمالية لمشكلة الفنون الاهلية عناية تضاهى عنايتنا بالناحية الاقتصادية ، اذ لو رجحت كفة الاعتبارات الاقتصادية لتكشف ذلك عن كارثة من الناحية الجمالية، كما حدث مرارا . كما أن حصر الانتباه فى الناحية الجمالية للفنون الاهلية واهمال الناحية الاقتصادية من شأنه أن يضر بتلك الفنون ويؤدى الى نضوب معين الحياة فى أى حركة فنية عامة .

ولا يسهون عن البال أن فى وسع الفنون الاهلية أن تساعد على النهوض بمستوى حياة كثير من الشعوب بطريق مباشر كما يشهد بذلك التاريخ الحديث لهنود «نافاخو» فان حركة احياء فن النسيج والصياغة وتنميته بين هؤلاء الهنود قد ساعدت على انعاش اقتصاديات القبيلة ، وليس من شك أيضا فى أن الفنون الاهلية توحى الى من يمارسونها الاعتداد بالنفس وتساعد على انشاء مجتمع سليم .

ونحن اذا توخينا تشجيع الفنون الاهلية فى بيئة خاصة كان علينا أن نبحث أولا فى ايجاد الاسواق التى تستوعب انتاجها ، سواء فى الداخل أو فى الخارج ،اذ من الخطر أن نحث على الحماس والنشاط دون أن نضمن مكافأة لاصحابهما •

ومن العبث أن نتجاهل الاثر البعيد الذى يترتب على حركة السائحين وأثرها فى الفنون الاهلية فى بلاد كثيرة ، ويتوقف هذا الاثر - حسنا كان أو سيئا - على جودة المصنوعات التى يشتد عليها الطلب . وهذا معناه انه لا بد من معالجة المسألة معالجة مزدوجة ، فيجب أولا أن نعمل على ارفاق أذواق المشترين وأن نشرف اشرافا حصيفا على الانتاج ، وثانيا ، أن نترك حرية العمل التامة للفنان والصانع وأن نقيه من النزوع الى الكسب السهل مضحيا فى سبيل ذلك بالاتقان سواء من الناحية الفنية والصناعية أو من حيث المادة التى يستعملها •

الفنانون المحترفون والفنانون الهواة :

ويوصى المؤتمر بوجوب مراعاة التمييز دائما بين الفنان الذى يتخذ الفن وسيلة للكسب والفنان الذى يمارس الفن من أجل الفن •

وينبغى لمنظمة اليونسكو أن تشمل بنشاطها ما يقوم من محاولات لاهياء التذوق الفنى بين الجماهير • فالجمعيات الفنية تعمل على ايجاد أواصر التفاهم المتبادل بين أعضاء الجماعات البشرية ، فلا غرو اذا اتسع نطاق هذا التبادل والتعاون وانتقل من أصغر المجتمعات الى أكبرها •

مركب النقص :

أجمع الخبراء على الإشارة الى الصعوبات الناتجة عن الشعور بالنقص المتفشى بصوره المختلفة ، بين منتجى الفنون الاهلية وبقية السكان على حد سواء . فكثيرا ما يعتبر الناس ممارسة الفنون الاهلية التقليدية مظهرا من مظاهر التأخر بل من مظاهر البربرية ، وفى ذلك ما فيه من خطر على مصير هذه الفنون اذ يعرض عنها بعض الناس ويمارسها بعضهم الآخر خلسة فلا يعود التعبير الفنى مصدرا للذة والغبطة بل باعثا على الضعة وذلة النفس .

وقد اتفق الخبراء جميعا على استنكار كل محاولة مصطنعة من وحي الخارج لانتاج فنون ذات صبغة بدائية زائفة ، واعتبارها محاولة عقيمة ذات أغراض مستورة ترمى الى الحيلولة دون التطور الذى ينشده المجتمع .

ويرى المؤتمر ضروريا أن تعتبر الفنون الاهلية ظاهرة حية متطورة كأية ظاهرة ثقافية فى عالمنا الحديث ، وقد أكد المؤتمر مرارا أن نظرتنا للفن الاهلى يجب ألا تكون كنزرة عالم الآثار الذى يقيم من نفسه حارسا على الماضى ، بل كنزرة عالم الاجتماع الذى يسجل تطورات المجتمع ويتطلع الى المستقبل . ومن الطبيعى أن تسير مثل هذه النظرة ، فى الحاضر ، الرغبة فى المحافظة على تلك الاشغال الفنية التى أوشكت على الزوال . قرب طائفة من أنواع الفن التى تعرض عنها المجتمعات الآن ، لو وجدت من ينقذها قبل فوات الوقت ، لامتد أولئك الذين أعرضوا عنها بمصدر من مصادر الالهام حين يلتفتون الى تاريخهم القديم يستوحونه ويقتبسونه عنه .

تعليم الجمهور :

تستطيع اليونسكو أن تقوم بدور بالغ الأهمية في تفهيم الفنون الأهلية وتقريبها الى الأذهان ، وذلك بالاستزادة من تنظيم المعارض المتنقلة، وإذاعة النشرات الفنية الشعبية • ويأمل الخبراء ألا تقتصر دراسة الفنون الأهلية على نطاق منغل ضيق ، بل أن يتسع تعليمها فيشمل محيطا أوسع وأعم • فلا بد من العمل على إزالة الاعتقاد بأن للفنون مراتب متفاوتة الأهمية وأن ما تستحقه من الاحترام يختلف باختلاف المراتب التي صنفت فيها عفا • وقد تطرقت المناقشة أيضا الى مسألة ادخال تعليم الفنون الأهلية في برنامج المدارس الابتدائية ، ولكن اتساع مدى هذا الموضوع حمل الخبراء على الاقلاع عنه ، اذ يستحيل عليهم أن يوفوه حقه في مؤتمر قصير كهذا المؤتمر •

أثر الرقابة الرسمية في حرية العمل وحدودها :

لا بد للارتقاء بالفنون الأهلية من الاعتماد على تدخل الهيئات الرسمية تدخلا مقرونا باطلاق الحرية على مدى واسع • وينبغي أن تلزم الرقابة الرسمية جانب الحذر فتقصر مهمتها على ايجاد الحلول الاقتصادية لمشكلات المنتجين وصيانة كيانه المهنى ، وحمائتهم من الاستغلال ، ولا تتعدى ذلك الى فرض قواعد يلزمونها في فنونهم • فمن السخف أن تقوم - في عالم يسير نحو المزيد من تبادل الاتصال الثقافي - محاولة مهما كان نوعها لاحاطة الفنون الأهلية بسياج متكلف ابقاء على

صفاء وهمى فى الاساليب الفنية • ويجب أن لا نبالغ فى التخوف من خطر
العدوى الذى قد ينجم عن اطلاق حرية الاتصال لما قد ينطوى عليه هذا
الاطلاق من فائدة فى ابتداع أشكال فنية جديدة جديرة بالاعجاب • فكل
أسلوب يعزل عن العالم الخارجى يصاب بالعقم وينتهى أمره الى الفناء •

القسم الثانى

يعتقد الاخصائيون أن التقرير السابق يبين بوضوح مدى الحاجة الملحة الى حل المشاكل التى طلب اليهم بحثها ، ولن تقتصر التوصيات التى يقدمونها فيما يلى ، على نشاط قسم التربية الاساسية بل تتجاوزه الى دائرة النشاط الثقافى لليونسكو بأقسامها المختلفة •

التوصيات :

١ - يجب أن تعمل هيئة اليونسكو على تنمية أوجه نشاطها فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتوسيع نطاقها • (وتشمل هذه الواجهه : النشرات ، والوثائق ، ولوازم المعارض الخ ••)

٢ - يجب أن تسعى اليونسكو قبل انتهاء سنة ١٩٥٠ الى نشر نتائج حلقة البحث التى ورد ملخص لخطتها فى الملحق «ا» •

٣ - يجب أن تنظم اليونسكو دراسات خاصة تتناول بعض الاعمال المعينة التى سبق القيام بها لتنمية الفنون الاهلية فى أجزاء مختلفة من العالم • وفيما يلى نذكر على سبيل المثال بعض الدراسات التى يمكن أن يقوم بها المختصون فى بقاع مختلفة اذا لزم

الامر فيكون لها أثر كبير في توجيه نشاط اليونسكو في هذا الميدان في المستقبل :

- أ) أثر تدخل الدولة في نمو الفنون الاهلية في مراكش .
- ب) التنظيم التعاوني لارباب الحرف وأثره في مستوى المعيشة في المقاطعات الوسطى من الهند .
- ج) الدور الذي تؤديه المتاحف المحلية في رقي الفنون الاهلية .

٤ - يجب أن تمد اليونسكو بتشجيعها وأن تساعد ، ما استطاعت ، الجهود التي تعمل على تسجيل مظاهر الفنون الاهلية التي يخشى عليها من الزوال فتساهم في صيانة التراث الثقافي لقسم كبير من العالم .

٥ - يجب أن تنظم اليونسكو في الوقت المناسب اجتماعا آخر للخبراء لكي ينظروا في خير الوسائل لتنفيذ المقترحات الواردة في هذا التقرير .

الملحق « ا »

منهاج حلقة بحث – تقام لمعالجة موضوع
الفنون الالهية في العالم الحديث

مقدمة

آراء عامة - قائمة بالمشكلات الاساسية التى تثيرها الفنون الالهية
فى الوقت الحاضر

١ - انحطاط الفنون الالهية (ايراد بعض أمثلة واقعية عن ذلك) •

٢ - مثال لادخال نوع مختلف من الثقافة الى بعض المناطق • الموسيقى
الحديثة وأثرها على الموسيقى الشعبية •

٣ - بحث حالة أو أكثر بعثت فيها الفنون الالهية من تلقاء نفسها
أو بسبب عوامل خارجية أدت الى هذا البعث •

٤ - أمثلة تبين العواقب الاقتصادية والاجتماعية التى تنجم عن
ممارسة الفنون الالهية •

٥ - الصلة بين أرباب الحرف ، والفن الالهى ، وآثار كبار الفنانين
وبين المدنية الحديثة (فرنسا) •

٦ - الفن الالهى فى احدى الحضارات الراقية فى بلاد لم تصبح
صناعية بعد (اندونيسيا) •

- ٧ - الفن الاهلى فى الحضارات القبلية (الكونغو) *
- ٨ - مركب النقص والفنون الاهلية *
- ٩ - فهم الفنون الاهلية *
- ١٠ - الوسائل المستخدمة ونتائجها *

الخلاصة

التقرير الفردي الاول

الفنون الالهية فى الكونغو البليجى

وفى رواندا - اورندى

بقلم ج . م . جادو

لقد لاحظ رواد أواسط افريقية الاوائل - ومن بينهم بعض الفنانين - أن الافريقين يحبون الجمال ويميلون الى التعبير عنه فى كثير من أشغالهم اليدوية . وقد تبين ان تلك المنتجات ، وان كان بعضها يدخل فى نطاق ما يمكن تعريفه بالفن الالهى أو التطيقى ، الا أن البعض الآخر - ولاسيما التماثيل والاشياء المصنوعة من الحديد المطروق - لا يمكن أن يصوغه الا فنانون حقيقيون وأساتذة جديرون بكل تقدير واحترام .

ولم يزدهر الفن ازدهارا متساويا فى النوع والرونق بين القبائل جميعا ، فمعظمها يعبر عن فنه بالنسيج وصناعة السلال والخزف ويظهر فى زخرفتها جميعا ميلا الى الزخارف الهندسية . وهناك ، الى جانب تلك الفنون الصغيرة ، فن يغلب عليه الطابع الرمزى وهو فن الحدادين وصانعى الاقفاص ، وفن حفر الاخشاب والعاج ، وقد انتعشت تلك الفنون خاصة حيثما تبوأ الحكم أسر حاكمة صغيرة من داخل البلاد أو من خارجها .

أما الفنون الصوتية ، وأهم فروعها الموسيقى والرقص ، فإنها منتشرة فى كل مكان ، ولكن ليس لفن النقش بالالوان المائية ورسم اللوحات من أثر يذكر وربما كان ذلك راجعا الى ماهى عليه اللوحات والالوان من عدم الثبات وقلة التحمل .

وفى «زواندا اوزاندى» ، حيث يعيش بعض الرعاة وفلاحو البانتو وبعض الصيادين من الاقزام جنبا الى جنب يمكن التأكيد بأن الفنون الصوتية المتصلة بحياة الاسر الحاكمة أو بحياة الرعاة كانت أسبق الى الظهور من بعض الفنون الاخرى المقتصرة على الزخرفة وصباغة الجلود وصناعة السلال .

وعند ما علم الملك ليوبولد الثانى بذلك من معاونيه الاولين الذين فتحوا الكونغو ، أمرهم بأن يحرصوا على حفظ تلك المصنوعات الاهلية ذات الطابع الفنى كلما اتفق لهم أن يصادروا شيئا منها كعقاب على ارتكاب الجرائم . والواقع ، ان تلك الاوامر كان لها الفضل الاكبر فى تأسيس متحف « تيرفيرن » بمجموعاته الشهيرة .

وقد صنفت تلك المجموعات تحت اشراف علماء السلالات البشرية (الاثنوجرافيين) تصنيفا علميا ، ولئن كان هذا التصنيف لم يول عنصر الجمال الفنى سوى أهمية قليلة الا أنه أتاح المحافظة على تلك القطع الفنية السهلة العطب والتي كانت أئمن شاهد على الثقافة المحلية قبل استعمار الكونغو، وفى ذلك منفعة كبيرة لنا ول مستقبل الثقافة فى الكونغو .

ولقد أدى القرار الذى أصدره الملك ليوبولد بعد ذلك ، بأن

تحكم شعوب الكونغو بطريقة غير مباشرة ، وبأن تحترم عاداتها وتقاليدها ما دامت لا تتعارض مع النظام الحضري العام ، وبأن تتعلم بلغاتها الخاصة (كالسودانية والبانو وغيرها) ، الى اهتمام بعثاتنا التبشيرية والقضاة ، والضباط والموظفين اهتماما عميقا بنصوص الافريقيين الموسيقية المكتوبة وحركاتهم الاليقاعية ، كما اهتموا بطريقة تدوين تلك النصوص والحركات وترجمتها ونشرها في مجموعات من الوثائق الصحيحة والمعلومات الثمينة ، وان كانت هذه الوثائق تعد ناقصة اذا قيست الى مجموعة الاشغال التشكيلية « البلاستيكية » المحفوظة في متحف « التيرفين » •

ولما اتصلت الثقافة الاوروبية بتلك البقاع كان لا بد لها من أن تحدث تأثيرا في ثقافة أو ثقافات قبائل الكونغو في ميدان الفنون الاهلية وفي سواء من الميادين ، والواقع أن مصنوعاتنا من الاقمشة وأدواتنا الخرفية ، وآلاتنا وأسلحتنا قد غمرت أسواق الكونغو ، وسرعان ما حلت محل الاشياء المصنوعة من سعف النخيل ، وتحضيرها يحتاج الى وقت طويل ، ومحل الاطباق السهلة العطب المصنوعة من الفخار ، والاسلحة التي ليس لها أثر كبير ، والادوات المحلية ، وذلك بسبب بساطة أدواتنا ومثانة صنعها ورخص أسعارها ، أضف الى ذلك أن المنتجات الاوروبية المستوردة ، حتى ماصنع منها خصيصا لاجتذاب المشتري من الاهالي ، كانت على العموم من أحط ما تنبو عنه الاذواق وخصوصا ما كان منها تقليدا زائفا لبعض الرموز الاهلية التي لم تكن قد أشبعت درسا بعد •

ولا ريب ان ما أثاره مشرعونا وأطباؤنا ومبشرونا في أذهان سكان الكونغو من شكوك في التقاليد السياسية والوضعية والمعتقدات في السحر

وما اليه استمالت بعض الاهالى الى عقائدنا الدينية والعلمية والقانونية، فأدى ذلك أحيانا الى « تحطيم الاصنام » ، كما يحدث عادة كلما حل ساحر محل آخر فى تقدير الناس واحترامهم • ويضاف الى ذلك ، ان السكان باختلاطهم بالاوروبيين قد يكتشفون فيهم تفوقا ظاهرا أو حقيقيا عليهم ، يحثهم على التساوى بهم فيعملون على تقليدهم تقليدا أبتى يتخلون فيه عن لغتهم وموسيقاهم ورقصهم الدينى - الى حد ما - مستعيزين عنها بما يتميز به الاوروبيون •

ومن حسن الحظ ، أن أتيح لمهرة الصناعات من الاهالى الذين يشتغلون فى مؤسساتنا الصناعية ، أن يدخلوا فى أعمالهم التصميمات الزخرفية المستقاة من تقاليدهم أو التى يتكرونها بأنفسهم ، وان معظم الفنانين المستقلين أصبحوا يطبقون فى خدمة العقائد القانونية والعلمية والدينية التى اعتنقوها مهارة فنية تضاهى المهارة التى أظهرها آباؤهم من قبل فى خدمة أفكارهم وآرائهم القبلية والوضعية واعتقاداتهم فى السحر وان الكتاب المحليين الناشئين ، الذين يكتبون بالفرنسية ، ومؤلفى الروايات والموسيقين أصبحوا يأخذون مادتهم عن السودانية والسبانتو ، وهى المادة التى نقلناها لهم وعلمناها أن يستوحوها فى آثارهم كما نفعل نحن •

ومن المأمول أيضا أن يتأثر أولئك الذين يشتغلون بالفنون الاهلية والموهوبون من العمال فى الكونغو بأساليب رسامينا ونقاشينا ، فيعتقون طريقتنا فى الرسم والتلوين ، وهى أقل عطا وأكثر بقاء وتنوعا من طريقتهم ، وتزدهر بينهم فنون التصوير والتلوين التى لم يعرفوها حتى الآن •

ولقد أثرت حضارتنا بالفنون الالهية الموروثة والفنون العامة في الكونغو تأثيراً حسناً أو سيئاً ظهر بأجلى مظاهره في « رواندا - أوراندي » ، كما يحدث دائماً عند ادخال صناعة حديثة لأول مرة الى الاقطار ذات الثقافة البدائية .

ولذا ، فالتنا نعتقد أن المنظمات المختلفة التي تعمل على تقدم الكونغو وادماجه التدريجي في العالم المتحضر ، لن تهمل تقدم السكان الفني وترك فنانهم يعملون بوحى من سجيّتهم ، فطالما نبه نقادنا الفنيون الذين يعجبون بالفن الزنجي ولاة الامر الى ذلك وطلبوا منهم ، أن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يقيد عبقرية الفنانين الاهليين . وسألخص الآن الاجراءات المختلفة التي اتخذت في هذا الصدد :

في مستهل عام ١٩٢٢ ، أخذ كثير من الكتاب والناشرين البلجيكيين يلفتون أنظار السلطات والجمهور الى ضرورة صيانة الفن « الزنجي » ، كما كان يسمى في ذلك الوقت . وقد انضم الى دعوتهم بعد ذلك بفترة قصيرة الفنانون البلجيكيون الذين توجهوا الى الكونغو بقصد التصوير أو النحت في ذلك القطر . وفي سنة ١٩٣٤ أقنع أصحاب الدعوة أحد النواب البلجيكيين باثارة ذلك الموضوع في البرلمان ، فكانت النتيجة أن أنشأ وزير المستعمرات لجنة لحماية الفنون والاشغال اليدوية الالهية في الكونغو ، وكان لي شرف الاشتراك في أعمال هذه اللجنة .

وأول ما قامت به هذه اللجنة ، التي تألفت بموجب مرسوم ملكي مؤرخ في ٢٣ يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٣٥ ، هو العمل على استصدار مرسوم بحماية المشاهد والآثار والقطع الفنية المحلية . وقد أسفر نشاطها

هذا - وبعد أن تدخل مجلس المستعمرات فى الامر - عن صدور
المرسوم المنشود فى السادس عشر من أغسطس (آب) سنة ١٩٣٩ •

وشجعت اللجنة فى الوقت نفسه ، تأسيس جمعية بلجيكية لمحبي
الفنون والاشغال فى الكونغو البلجيكي أول أغسطس (آب) سنة
١٩٣٦ وانشاء فرع لها فى الكونغو ، وتكاثفت مع مصلحة الاستعلامات
والدعاية بمكتب المستعمرات على تنظيم عرض لفنون الكونغو وأشغالها فى
معارض دولية أقيمت فى بروكسل وباريس ولسج ونيويورك ، ونشرت
بمناسبة أحد هذه المعارض مجموعة من الكتيبات المصورة ، بعنوان
(الفن الافريقى) • وأخذت تطالب مكتب المستعمرات باجراء كل مايلزم
لصيانة الفنون الاهلية فى « رواندا - اورندى وتنميتها » •

وقد حصلت الجمعية البلجيكية لاصدقاء الفنون والاشغال فى
الكونغو على حق تحرير ورسم بعض الاعداد من « صحيفة الفنون
الجميلة » ، فكرستها لدراسة فنوتنا وأشغالنا ، وعنى عدد منها بتحليل
فن أحد نحائى الكونغو « ادالا » ، وبالتلوين المائى لاثنين من رساميه
هما « لوباكى » و « جيلانتدو » وبيع بعض الرسوم التى رسمها التلاميذ
الوطنيون • وعينت الجمعية كذلك بتنظيم حفلات راقصة فى بروكسل
وبعض المدن البلجيكية الاخرى ، عرض فيها راقصون من الكونغو
رقصاتهم الوطنية الاصيله •

وقد أحدث فرع جمعية أصدقاء الفنون والاشغال فى الكونغو
تيارا عاما يعطف على تلك الفنون والاشغال ، فساهم مساهمة فعالة فى
صيانة وتنمية تلك الفنون بنشر مجلة تصدر أربع مرات فى السنة اسمها

(بروس) ، وبانشاء (متحف الحياة الوطنية) فى مدينة « ليوبولد فيل » حيث تبوأَت الفنون مكانا بارزا ثم ألحق بذلك المتحف « ستوديو » للفن ومكتبا للبيع وأخذت الجمعية تزدهر ازدهارا مطردا ينمى شرعت فروعها تستقل بنفسها بعض الشيء • ودفع هذا الاهتمام كثيرا من المدارس المهنية التى تنفق عليها الحكومة أو تعاونها وخصوصا فى مدن « بوتا » و « رنجو » و « جومب ماتادى » ، الى السعى لبث حب الجمال فى صدور التلاميذ ، وقامت فى (بوتا) فى سنة ١٩٣٦ منظمة لصانعى الرياش (الاثاث) والعاج بفضل تشجيع القاصد الرسولى فى ليوبولد فيل • وأخذت الارساليات الكاثوليكية فى الكونغو تعنى بتوجيه الاساليب الفنية الوطنية الوجهة التى تجعلها صالحة لخدمة الاغراض الدينية ، والطقوس الكنسية الخاصة بها فى ميادين الرسم والنحت والاثاث والملابس والزخرفة • وقد افتتح معرض للفنون الدينية بحضور ممثلى السلطات المدنية فى المستعمرة •

وقد ذاعت شهرة « كوليلها تفييل » و « اليزابث فيل » و « كابجاي » لما قامت به من نشر المؤلفات فى الفنون الموسيقية والصوتية بلغات « المونج » و « الشيلويا » و « السواحيلى » ، وتطبيق موسيقى الباتو على طقوس الكنيسة والتدريب المتقن والتمثيل • وفى سنة ١٩٣٩ ، أقامت مجلة « بروس » فى « ليوبولد فيل » مباراة أدبية للمثقفين من الوطنيين وعمدت الى نشر المؤلف الفائز بالجائزة •

وقد قطعت المواصلات ابان الحرب بين بلجيكا وممتلكاتها الافريقية وتوقف نشاط لجنة حماية الفنون والاشغال التى تأسست فى بروكسل

وظهرت في افريقيا مشكلات أهم من المشاكل المتعلقة بألوان الفنون ،
وتوقفت مجلة « بروس » عن الصدور ولكن « متحف الحياة الوطنية »
بقي مفتوح الابواب للجمهور ، بل لقد نظم المتحف معارض استرعت
الانظار في مصر والقدس ودمشق •

أما في ميدان الفنون التطبيقية فان ندرة المصنوعات الاوروبية
والامريكية وغلاء أسعارها حمل السكان على العودة الى منتجاتهم
التقليدية ، فعلا بذلك شأن الصناع الوطنيين •

وعادت المدارس المهنية الى الخطة التي كانت تنتهجها قبل الحرب
أما الوطنيون المتعلمون فقد أغرتهم التيارات الحديثة والنظريات الجديدة
فأصبح بعضهم مؤلفين باللغة الفرنسية أو رسامين نبذوا أساليب أسلافهم
ظهريا •

وقد امتازت السنوات الخمس التي انقضت منذ انتهاء الحرب بأنها
كانت حافلة بالعوامل الملائمة لصيانة الفنون وتقدمها في الكونغو • ومن
هذه العوامل :

(أ) استئناف جمعية بروكسل نشاطها ، وهي الآن بصدد انشاء سلسلة
مقالات عن فنون الكونغو •

(ب) عودة جمعية أصدقاء الفنون والاشغال في الكونغو الى نشاطها
وعودة مجلة بروس الى الصدور بانتظام •

(ج) تنظيم مباريات دورية في الاشغال اليدوية وهي المسابقات التي
يتولاها (متحف الحياة الوطنية) والتي يقدرها الصناع الوطنيون
كل التقدير •

د) تطبيق النظم التى وضعت أثناء الحرب للاستعلامات وتكييفها على وقت السلم ، وفائدتها فى انشاء مجلتى « صوت الكونغو » و « المصور » وفى العمل على ابتكار خطة أساسية للتربية الأساسية بواسطة السينما وتنظيم الاذاعات اللاسلكية وتأسيس المكتبات للأفريقيين المتعلمين •

هـ) التشجيع الذى لقيته طائفة من المشروعات الفنية من الصندوق الاستعماري للدعاية الاقتصادية والاجتماعية ، المؤسس فى بروكسل والمعروف الآن باسم مركز الاستعلامات والسجلات •

و) الترحيب الحار الذى استقبلت به المجلات الاوروبية الصادرة فى الكونغو كمجلتى (R. A. F.) و (باند) ، وهى الثمار الاولى التى أنتجها السكان المحليون فى حقلى الآداب والتصوير •

ز) زيادة اهتمام الصحافة المحلية بمظاهر الحياة الفنية أينما كانت •

ح) تأسيس « الاتحاد الأفريقى للفنون والآداب » واصدار مجلته الخاصة (افريقية الفتاة) •

ط) ازدياد زيارات الفنانين البلجيكيين للكونغو •

ى) استقرار طائفة من هؤلاء الفنانين البلجيكيين فى الكونغو نهائيا حيث افتتح بعضهم استوديوهات فنية رائعة ، وبرهنوا على وجه العموم على انهم خير مرشدين لزملائهم الفنيين الوطنيين •

ك) تعزيز النشاط الفنى فى المدارس المهنية التى تنفق عليها الحكومة أو تمد لها يد المعونة •

ل) تشجيع الكنائس على استعمال ما يصنعه الاهلون من الصور والرسوم والزخارف الدينية ، وموافقة الفاتيكان على هذا الامر وترحيبه به .

م) نشأة المسرح الاهلى واستقباله بالعطف والتشجيع .

ن) تنظيم المباريات الادبية بواسطة الهيئات المختلفة وبعض الشخصيات أمثال : « موامى فى رواندا » و « شارل ردوا هيجرا » و « ميوتارا الثالث » .

ويمكن أن نلخص القول فيما يلى :

١ - ينهض فن الزخرفة محتفظا بطابعه القديم فى كل مكان تقريبا فى « رواندا - أورووندى » ، ولكنه يقتبس أساليب أجنبية ويثمر انتاجا جديدا وكان ذلك الفن ، حتى الآونة الاخيرة ، يراعى أذواق المشترين الرديئة ، ولكنه أصبح الآن فى مأمن من هذه الاذواق بفضل متحف الحياة الاهلية وبفضل ارساليات شارع « سان سوليس » . وقد تجلّى نجاح هذا الاتجاه الحديث فى تطبيق الفن الزخرفى على صنع ورق الحائط والقماش المزخرف ، وفى أشغال القطع الصغيرة من أثاث المنازل والكنائس .

٢ - أما فى ميدان صناعة التماثيل فقد برزت طائفة من الفنانين لا سيما بمناسبة المباريات الفنية التى نظمها « متحف الحياة الاهلية » . وتجدر الاشارة الى أنهم جميعا ينحدرون من القبائل التى خلفت لنا أثارا فنية قيمة .

٣- وقد نشأت فى الرسم - وهو ميدان جديد فى الكونغو - مدرسة فنية تستخدم بعض ما نستعمله من الالوان والمبادئ والاساليب ، وتميل ميلاً شديداً الى تقليد رسامينا ومحاكاتهم أكثر من الاعتماد على ملاحظة الطبيعة وبعثها حية من جديد أو رسم عالم من صميم خيالاتها • ويتطلب ممثلو هذه المدرسة تعليماً يؤهلهم للوقوف على قدم المساواة من الوجهة الاقتصادية مع رسامينا ممن اطلعوا على انتاجهم • ومن الممكن تزويدهم بمثل هذا التدريب شريطة أن تحترم فيه مواهبهم الأصلية بقدر الامكان •

٤ - لا يزال حكماء القبيلة وقصاصها وشعراؤها يعلمون الناس ويرفهمون عنهم ويشيرون عواطفهم بما يروونه لهم ، ولكن جمهورهم يتضاءل كثيراً بسبب ارتحال الشباب الى المدن حيث بدأ المتعلمون من هؤلاء يكتبون بأنفسهم ، مقتصرين ، فى أغلب الاحوال ، على نقل ما علق بذهنهم من الآداب القبلية ، الى اللغة الفرنسية • ولكنهم يعدلون فيها فيقتبسون منها أحيانا القصص القصار أو الطوال حتى تلائم الذوق الاوروبى • ويحاولون أحيانا أن يصوغوا المقالات ، ولكن هذه المحاولات لم تلاق نجاحاً كبيراً لما فى ثقافتهم من نقص لا يتيح لهم التعبير الذى يتطلبه هذا النوع الادبى الدقيق •

٥ - أما فى ميدان الموسيقى ، فان الآلات الوترية والهوائية والمعدنية لا تزال تملأ القرى بالانغام والاغاني القبلية • سوى ان الحال فى المدن على عكس ذلك ، فالشبان العمال يفضلون أن يرقصوا السمبا أو البولكا • غير ان بعض المؤلفين الاهليين بدأوا يستوحون التقاليد فى تأليفهم ناسجين على منوال بعض الاوريين الموسيقيين ، وهؤلاء أيضاً يطالبوننا باعداد التدريب الفنى المناسب لهم •

٦ - لا تزال حفلات الرقص تقام فى الافراح أو الغابات على ضوء القمر الباهت ، دون ان تفقد الرقصات شيئا مذ تحررت من بعض خلاعتها • هذا ، وقد أدخل الرقص فى بعض المسرحيات الحديثة حيث يؤدى من جديد وظيفته العالمية الخالدة ، فيتيح له ذلك البقاء فى مأمن من خطر التلوث الذى يهدده من الخارج •

٧ - وكان المسرح ، عندما وصلنا الى الكونغو ، يقتصر على قليل من رقصات (الباليه) تقوم بها قبيلة أو اثنتان ، ولكنه انتعش الآن بفضل المحاولات الموفقة التى قام بها فريق من الاوروبيين المهتمين بالموضوعات والاساليب التقليدية وبالمحافظة على طابعها وقد حدا ذلك ببعض الكتاب الوطنيين من الشباب أن ينسجوا على منوالهم •

٨ - وقد قام بعض السكان بالكونغو بالتمثيل فى أشرطة سينمائية ، فأصبح بإمكانهم أن يساعدوا ذوى الشأن فى اخراج أفلام تعليمية لمنفعة الجماهير •

وهناك أمثلة ثلاثة حديثة تبين مقدار الاهتمام بتقدم الفنون الجميلة فى الكونغو :

١ (نشر أحد الناشرين فى (لسيج) قداسا موسيقيا لاربعة أصوات من تأليف « جوزيف كيويل » صاحب (نشيد النصر) و«سمفونية كاملة » بموسيقى الباتو •

ب) منحت لجنة من الكتاب البلجيكيين ، جائزة أدبية هامة فى عام ١٩٤٨ للكاتب « با • لومامى تشيبا مبا » مكافأة له على قصة وضعها باسم : « نيجاندو » وقد نشرها منشئ الجائزة نشرًا فاخرًا •

ج (المعرض الذى نظمته فى «أنفرس» فى يناير (كانون الثانى)
الماضى لجنة محلية للفن وعرضت فيه مصنوعات تشكيلية بلاستيكية
لفنانين بلجيكيين يستوحون فيها زيارتهم للكونغو ، كما عرضت
فيه أيضا مصنوعات عديدة أخرى لبعض النحاتين الشبان من
أهالى الكونغو •

وانى لم أكد أذكر شيئا فى الصفحات السابقة عن العلاقة بين
التقدم الفنى فى الكونغو وبين التربية الاساسية للوطنيين الذين لا يزالون
يعيشون قبائل ، ولا حاجة الى القول بأن هذه القبائل تهتم اهتماما
بالغا بالتقدم الفنى الذى يسجله أبنائها ممن اعتنقوا طرق المعيشة
الاوروبية وأدركوا الفن كما يدركه الاوروبيون • وان ما يوجهه النقاد
الاوروبيون من ثناء الى فنانين أمثال « أوجر بولامبا » ، و « مونجيتا » ،
و « كيوبل » يثير أعظم التقدير فى نفوس الذين تخلفوا فى مناطق الغابات •
وان ثناء كهذا ليقود فى نفوسهم شعلة الاحساس بالجمال ، ويجعلهم
يقدررون المهارة الابداعية الكامنة فى جنسهم ، ويدركون القيمة
الاقتصادية للعمل الفنى ، فيساهم ، بذلك ، فى تعليمهم من ثلاث نواح
مختلفة • ولذا كان من المفيد استخدام المعارض المتنقلة والسينما كى تزداد
معرفة الناس بما أحرزه شباب الكونغو من نجاح •

التقرير الفردي الثاني

حفظ الفنون الالهية وتنميتها

في البلاد ذات الحضارة الصناعية وخاصة في فرنسا

بقلم « ب . ل . دوشاتر »

ملاحظات تمهيدية

يجب أن نحتاط كثيرا في اعتبارنا لفرنسا وغيرها من غالبية الدول الاوروبية الاخرى « كحضارات صناعية » ، اذ تقوم الى جنب هذه « الحضارة الصناعية » نماذج أخرى متنوعة وقوية من « الحضارات الريفية أو الحرفية » .

أمثلة

نجد بجوار مصانع « ترينياك » - في مقاطعة اللوار السفلى - اناسا لا يزالون يمتهنون تربية الحيوان على نطاق ضيق ، واقتلاع الفحم الحجري وصيد السمك ، والاعمال اليدوية البسيطة ، وحياة هؤلاء الناس لم تكد تتغير منذ قرون طويلة .

وكذلك نجد ان حياة المراكز الصناعية الكبرى في « البوى دى دوم »

كمصانع « كليرمون فيراند » و « ميشلان » لا تبعد عن حياة المراعى فى الريف الا مسافة طفيفة جدا .

المؤتمرات

ان التباين فى طرق الحياة ، وتنوع الخلق بين اقليم وآخر ، واختلاف العقلية والتقاليد بين العمال والفلاحين ، أو بين عامل المدن وعامل الريف ، تحتم علينا الركون الى وسائل مختلفة وكثيرة المرونة اذا شئنا أن نحافظ على الفن الاهلى ، أو نعمل على نشره وتوسيع مداه أو بعثه فى مناطق متباعدة كل التباين ، الا انها تمثل عناصر هامة تشترك فيها « الحضارات الصناعية » فى أوروبا الحديثة .

مشكلة الفنون الاهلية فى وضعها الحالى

يعود عهد انحطاط الفن الاهلى وتقهقره الى اكتشاف الآلة وانتشارها ، وهذا أمر لا نزاع فيه اذا قصرنا نظرنا على تلك النماذج من الفنون الاهلية الحرفية التى وجدت فى العصر الذهبى للحضارة اليدوية . وقد امتد هذا العصر فى فرنسا من عام ١٧٥٠ الى عام ١٨٤٠ تقريبا ، ولكن بعض الصناع اليدويين ما زال فى امكانهم انتاج المصنوعات ذات الطابع التقليدى التى تستهويننا الآن . ولا بد من الاشارة الى أن الاوساط « المثقفة » و « الفنية » كانت حتى انتشار الحركة الرومانتيكية أما جاهلة بالفنون الاهلية ، أو محقرة اياها بحجة أنها سخيصة عامية^(١) .

(١) يستثنى من ذلك مونتاني ، ولافونتين ، وبيرولت .

ولذا ، وجب علينا أن نتجنب مثل هذا النقص فى الفهم ، وأن لا نبذ أشكال الفن الاهلى التى قد تتفرغ فى الحاضر أوالمستقبل عن هذه الحضارة الصناعية ، على اعتبار انها لا تشابه الفنون الاهلية المعروفة فى الحضارة السابقة للعصر الميكانيكى .

واذا تركنا الحرف اليدوية البحتة جانبا ، اتضح لنا انقضاء فترة كافية من الزمن لابرار مقومات فن أهلى صناعى ، وسط الانتاج العادى الذى تخرجه المصانع الآلية ، ومن الواضح انه لا مجال لاثارة مشكلة حفظ الفن الاهلى والعمل على نشره ، لو ان منابع هذا الفن قد جفت فى روح الرجل الصناعى الحديث . وقد أصبحنا الآن نتساءل هل فقد الناس تلك القدرة الحفية التى أطلق عليها الدكتور اليكسس كاريل اسم « الحاسة الجمالية »^(١) أعنى القدرة على خلق العمل الفنى أو فهمه أو مجرد التمتع بقطعة فنية أو أداة عملية ذات طابع فنى ؟

وهنا يمكن أن نستعير مجازا من لغة الاذاعة فنقول ان الانسان ذا الحاسة الجمالية يمكن أن يكون مرسلا أو مستقبلا ، واذا كان ذا مواهب خاصة جمع بين الصفتين . ويعتقد المتشائمون ان هذه الملكات قد خبت بين الجماهير أو كادت تضمحل بسبب ما فرضته آلية العصر الحديث ، من طرق الحياة ، وسوء استعمال الراديو والسينما ، وما الى ذلك مما يملأ أوقات الفراغ ، ويصرف المواطن فى الحضارة الصناعية عن تأدية « فريضته » نحو الفن ، ويحرمه من الوقت الكافى وحاسة التذوق اللازمين لتقدير الفن .

(١) تقابل « حاسة الاتجاه » عند الحمام الزاجل ، وهى حاسة متغير وقابلة للتدريب ولكنها فطرية .

أما المتفائلون ، وكاتب هذا المقال واحد منهم ، بوصفه عضواً فى لجنة الخبراء ، فانهم يذهبون الى أن القدرات الفنية وان أصابها شلل وانحلال بسبب اهمال استعمالها ، أو لتعذر المناسبات الداعية الى هذا الاستعمال ، الا أنه يمكن ويجب تجديدها وحيائها ، اذ أنها عامل هام فى « التربية الاساسية » ولا غناء عنها لازدهار الشخصية وتدعيم كرامتها وتوازنها ، ناهيك عما ينتج عنها من تحسينات مادية .

أمثلة لإقامة البرهان على ما سبق

سنقتصر على اقتباس مثالين فحسب ، بيد انهما يختلفان اختلافاً كبيراً فى الدرجة والغرض :

والمثال الاول يتناول ضاحية من ضواحي باريس تعد حوالى ٣٠٠٠ نسمة لا تمتاز بأى طابع تقليدى خاص فى الفن الاهلى ، ولا يعرف سكانها من الغناء سوى ما يرسمونه فى الكنيسة وهو ملىء بالنشاز ، أما الحياة الاجتماعية فلا أثر لها فى تلك الضاحية اذ ليس ثمة اختلاط بين الاوساط الاجتماعية المختلفة ، فتكشفت الحياة فيها عن ملل يثن منه الناس ومتعبة وضجر يعانيتها اصغار والشبان . وكان ذلك أثناء الاحتلال الالمانى لفرنسا ، فاستقرت سيدتان من المهاجرات فى هذه الضاحية وكانتا من هواة الموسيقى والرقص ، وما هى الا أشهر قلائل حتى نشأت جمعيات غنائية ، وعازود المنطقة تذوق الانعام الشعبية فانبعثت من جديد وأخذ الفتيان يتدربون على الرقص ، وقام الهواة منهم بتنظيم الحفلات وابتكار الملابس ورصدوا ريعها لضحايا الحرب .

ان هذا ، لعمرى ، مثال بسيط ، صغير ، الا انه ذو أهمية واضحة ومعنى كبير ، لانه ليس فريداً فى بابه . أما المثال الثانى فانه يثير

الدهشة والاعجاب لسعة نطاقه ولما أسفر عنه من ابداع فى الجمال ، بل من نهضة للفن الاهلى فى كورنواى فى مقاطعة (برتانى) بمناسبة مهرجان « كويمبر » فى يوليو (تموز) سنة ١٩٤٩ وقد حضره ممثلان لليونسكو .

فقد استغرق مرور موكب الوفود القروية فى ذلك المهرجان - وهم فى ألبستهم التقليدية التى لحقها بعض التعديل الحديث - زهاء الساعة . وكانت تتقدم كل وفد من الوفود المزامير والطبول تعزف الالحن الاقليمية والوطنية الخاصة ، كما قام الفلاحون ببعض الاستعراضات المسرحية ، تاهيك عن مباريات الرقص والموسيقى وانتخاب ملكة لكورنواى .

ويضيق المكان عن الاسهاب فى وصف هذه التفاصيل ، ويكفى أن تشير الى روح الاصاله والوقار اللذين اتسم بهما هذا المهرجان الشعبى ، فكان ذلك برهانا قاطعا على زوال ما كان باديا الى وقت قريب من شعور بالنقص ، يتعلق بارتداء الازياء المحلية والاحتفاظ بالفنون والتقاليد الاقليمية . ولا بد من القول ان باعث الفن الشعبى فى مقاطعة بريتانى السفلى لم يكن الا خادم مقهى من المتقاعدين ولد فى هذه المنطقة .

الصعوبات

وعلى الرغم من هذه الامثلة وما يشابهها ، فمن العبث أن تتجاهل أن مشكلة الاحتفاظ بالفنون الاهلية ولا سيما العمل على انتشارها ونموها ، ستظل مشكلة معقدة يصعب حلها بسبب ما تركته الحرب العالمية الثانية من آثار سيئة فى جميع الميادين : كهجرة أسر برمتها من مواطنها الاصلية ، والاضطراب الاقتصادى وفقر الدوائر المثقفة التى تضم العناصر اللازمة لحركة احياء الفن الاهلى .

المناهج والخطوات التي يجب اتباعها

كثيرا ما يمكننا أن نبلغ الهدفين اللذين نرمى اليهما ، وهما المحافظة على الفن الاهلى وتوسيع نطاقه ، باعتماد أسلوب مشترك لكليهما ، والواقع أن السعى لصيانة الفنون الاهلية يعنى نشرها وتنميتها والعكس بالعكس .

أما وقد أشرنا الى هذه الناحية ، فأتنا سنعمد ، توخيا للوضوح ، الى التفريق بين صيانة الفنون وتوسيع نطاقها ، كلما كانت الطرق المبحوثة تتعلق بأحد هذين الموضوعين أكثر من الآخر .

صيانة الفنون الاهلية

فى الامكان تحقيق هذا الهدف بالوسائل الآتية :

١) المتاحف

١ - حفظ عينات من آثار الماضى وأبداع انتاج المعاصرين وجمعها وعرضها .

٢ - التربية والتعليم لتثقيف الجمهور وشحذ تذوقه، وذلك عن طريق :

١) القيام بزيارات ورحلات منظمة للكبار ولطلبة المدارس الابتدائية والثانوية .

ب) تنظيم معارض موقفة لمنتجات الاقاليم المختلفة أو معارض متنقلة ترسلها عاصمة البلاد فتلفت بها الانظار الى الفن الاهلى الحديث .

ومما هو جدير بالذكر ان جميع المتاحف فى فرنسا قد وضعت منذ عام ١٩٤٥ تحت اشراف قسم التفتيش الاقليمى العام التابع لادارة المتاحف الفرنسية ، وبلغ عدد المتاحف الفرنسية بمختلف أنواعها حوالى ١٠٠٠ متحف •

والمتحف الرئيسى هو « المتحف الوطنى للفنون والتقاليد الاهلية » ، فى قصر «شايو» ، وهو غنى بمجموعاته ، بوجه خاص ، وبسجلاته التى ازدهرت بفضل المساعى التى قامت بها جماعة « معسكرات العمل الفكرى » ، فى جميع أنحاء فرنسا ، فى أثناء الاحتلال الالمانى وعلى رغم أنف هذا الاحتلال • هذا ، وتقوم فى الاقاليم بعض المتاحف المتخصصة فى نواح معينة مثل المتحف « الباسكى » فى «بايون» ، والمتحف الالزاسى ، فى «ستراسبورغ» و « المتحف البريتونى » فى نانت ، ومتحف «ارلاتن» فى آرل ... كما أن كثيرا من المتاحف الاخرى تحوى قاعات خاصة بالفنون الاهلية الاقليمية ، أو تعتزم انشاءها •

العقبات

يحول الافتقار الى الاعتمادات المالية الكافية والى التسهيلات المادية اللازمة ، دون تنفيذ تصميم شامل رسمت خطوطه الكبرى منذ زمن •

العلاج

التبرعات التى تسمح بالمبادرة الى سد الحاجات الرئيسية •

ب) النشرات العلمية والفنية

لقد ساهمت هذه النشرات بقسط وافر في صيانة الفن الاهلى بأن أقنعت عددا وافرا من الناس ممن لم يكونوا يألفونه من قبل ، أن يعتبروه فنا مشرقا •

ولئن قل اتصال هذه النشرات بال جماهير ، الا أنها تبث في هواة الفنون ميلا الى الفنون الاهلية ، كما تعمل على ضبط معلومات المتخصصين وتسجيل آراء الخبراء • وتشتمل الكتب من هذا النوع على فائدة كبيرة للمربين والمرشدين ، المتهنين منهم والهواة •

العقبات

ان مثل هذه المنشورات لا بد أن تكون زاخرة بالصور واللوحات وتبلغ تكاليفها في الوقت الحالى وفي فرنسا على الاقل ، درجة تجعل ثمنها باهظا ، ولذا توقفت عن الصدور ، واحتفظت دور النشر بما لديها منها في الوقت الحاضر •

العلاج

وينبغى ، ريثما يعود التوازن بين الاجور والاثمان على الاقل ، بذل المساعدة على نشر كتاب أو أكثر من الكتب التى ينتظر لها الرواج بين عامة القراء الوطنيين أو الاجانب • ولا وجود الآن على الاطلاق لكتب مثل هذه بأثمان معقولة تيسر للناس الحصول عليها •

ج) الخطوات اللازمة لحفظ الآداب المروية والموسيقى والرقص والمسرح الشعبى والأزياء التقليدية

١ - بواسطة جماعات الفنون الاهلية (وقد تم توحيدها في فرنسا) •

لقد بدا ، منذ عام ١٩٣٧ ، تحسن ظاهر فى مستوى معظم الجماعات ،
التي أصبحت تتجه بالتدريج ، الى تحقيق الاصاله فى الفنون بدلا من
مجرد السعى الى «التظرف» التقليدى .

الاعطار

نزعة الى الاحتراف ناشئة عن « الرحلات » التي نظمها المتعهدون
وافساد الذوق الفنى الطبيعى بادخال اللغو المسرحى ، وظهور فولكلور
زائف .

العلاج

قبول جماعات الفن الاهلى بأن تضع نفسها تحت اشراف الهيئات
الوطنية والاقليمية المختصة ، واختيار خير هذه الجماعات ، وتشجيعها
بالمكافآت المادية .

٢ - اذاعة الاغانى الشعبية الاصيله والموسيقى الشعبية (بما فى ذلك
تسجيلات الجراموفون) .

الاعطار

تذاع مثل هذه البرامج ، ولكنها تخلط بين الجيد والردىء لعدم
توفر الاتصال الكافى المستمر بين هيئات الاذاعة وخبراء الفنون الاهلية .

العلاج

ان ايجاد مثل هذا الاتصال قد يساعد فى الاسراع على اعاده
انشاء اللجان الوطنية للفنون والتقاليد الاهلية . وينبغى الاكثار من
التسجيلات على الاسطوانات «محليا» ونشر التسجيلات التي يهتم بها
الجمهور أكثر من غيرها .

٣ - التليفيزيون

ولا يجب أن ننسى عن التليفيزيون لانه ، وان كان لا يزال في المهد في فرنسا ، وسيلة من وسائل صيانة الفنون الالهية ونشرها .

د) صيانة الفنون الالهية التقليدية في الرسم والزخرفة والنحت

سنطلق، هنا ، اسم « أرباب الحرف التقليدية » على العمال المعاصرين الذين أشير اليهم تحت العنوان السابق في باب « الوضع الحالي للفن الالهى » وأغلبهم من سكان القرى ، كعمال الخزف ، والنسيج وصناع السلال « والدنتالا » ، والنحاسين والعقادين .

وقد قام كاتب هذا المقال بنفسه بجمع تفاصيل دقيقة عن هؤلاء الصناع وأعمالهم بين عامى ١٩٢٦ - ١٩٣٩ ، ثم حالت الاحداث التى عقبته هذه الفترة دون استكمال ما وصل اليه من معلومات ، ولذا فلا بد من زيارة مصانع هؤلاء العمال لضبط هذه المعلومات ، لانهم يكرهون الكتابة ، عادة ، ولان الضرورة تقضى بمشاهدة فعلية للاطلاع على وضع انتاجهم الحالى . والواقع ان ظروف هؤلاء العمال (كظروف جميع العمال بوجه عام) قد تحسنت أثناء الاحتلال الالماني تحسنا بالغاً بسبب اختفاء المنافسة الصناعية ، ونتيجة للنقص العام فى جميع الادوات الضرورية ، اذ كان الجمهور يبحث عن هذه الادوات بلهفة ويتقبلها ولو كانت رديئة ينقصها الاتقان ، ويقصد الى منازل الصناع ليحصل عليها بنفسه ودون أن يناقش فى أثمانها ، فاجتازت بذلك ضمائر هؤلاء الصناع وتقاليدهم المهنية السليمة امتحانا عسيرا ، لاسيما وقد شعروا أن من الواجب عليهم أن يحلوا محل المصانع وأن يضحوا « بالكيف » فى سبيل « الكم » وبالتنوع فى سبيل أصناف رتبية .

الجمعيات التعاونية

ويستحيل على الصناعات اليدوية أن تصمد في وجه المنافسة التي تلقاها من الصناعات الآلية في خفض الاسعار ، بعد أن عادت الحال الى ما كانت عليه قبل عام ١٩٣٩ ، ان لم تغير اتجاهها وتعتمد على الجودة والتنوع وعلى الطابع الفني سواء كان اقليميا أو لا • ولاشك في أن الصانع اليدويين بأنواعهم الثلاثة - التقليدي والابداعي والاجر - يتصفون جميعا بالفردية المطلقة ، وقصر النظر ، وهذا ما أعجزهم عن ادراك الفوائد التي تعود عليهم من انشاء حركة للتعاون فيما بينهم •

ونضرب مثلا على ذلك الجماعة التعاونية النموذجية التي أنشئت في عام ١٩٤١ في مقاطعة « أورليان » باسم «الجمعية التعاونية لصناع مقاطعة اللواريه» (وها هي في عام ١٩٥٠ لا تعيش الا بصعوبة) وقد أثبتت التجربة أن العمال يثقون بمن يشتري نقدا ويؤثرونه على سواء ممن يحاول مساعدتهم على تحسين أعمالهم ، وفتح باب المستقبل أمامهم وتزويدهم بالنصائح •

العلاج

انشاء مؤسسة دولية لشراء وبيع منتجات الفن الاهلي ، وضمان هذه المنتجات بالصاق « طوابع » تصدرها هيئات من الخبراء الفنيين • وستعالج هذه النقطة تفصيلا فيما بعد •

أما وقد فرغنا من عرض المشكلة عرضا اجماليا ، فلنتقل الى الفئات الخاصة من منتجي الفن الاهلي من غير الصانع التقليديين •

وبالتالى فانها تبتعد شيئاً فشيئاً عن أهل الفنون الاهلية الاصيلة • وهذه النزعة التى لاحظت منذ نحو عشرين سنة، آخذة فى الازدياد على ما يظهر • وتعد « صالات الصور » فى متحف الفنون الزخرفية بباريس ، مثالا على آثار هؤلاء الصناع •

توسيع نطاق عمل هؤلاء الصناع

ينبغى البحث عن هذا النوع من الفن واحصاؤه ، ومنح «العلامات» المسجلة له ، وتوسيع البيع الدولى لمنتجاته كما سبق وأشرنا فى الفقرة (د) •

٣ - الصناع المأجورون « غير المبدعين »

وهم يؤلفون أكبر طائفة بين الصناع ، وخاصة فى صنع الاثاث ، وهم وان كانوا يكونون يدا عاملة من النوع الممتاز ، الا أنها خالية من الابداع الفنى ، ويخشى على الذوق الفنى الطبيعى عند هؤلاء الصناع من الفساد تحت تأثير النماذج التى تقدم لهم أو تطلب منهم فى أكثر الأحيان •

التقويم والنمو

يجب توطيد الاتصال بين الفنانين المبدعين والاجراء (أولاً) : بنشر أعمال الاساتذة المعاصرين كما حدث فى القرن الثامن عشر (ثانياً) : بنشر بعض نماذج الفنون التقليدية من بعض الاقاليم المعينة كالاثاث الشعبى الاصيل •

ومن المسلم به أن تقليد النماذج أمر غير مرغوب فيه مبدئياً ، ولكن ماذا ينفع هذا «المبدأ» وقد ازدحمت بعض المصانع بطائفة من النماذج القبيحة يقلدها فى أدق تفاصيلها صانع من ذوى المهارة الفنية التى لا تبارى •

التطور

ينبغي القيام بما يجب للاكثار من المباريات بين الفنانين العصاميين ، وخاصة فى المصانع ، مع تنظيم المعارض للاعمال الناجحة • وليس الغرض من ذلك محاولة الكشف عن نبغائهم من أمثال « روسو » و « بوشان » وتشجيعهم فحسب ، بل جعله وسيلة لتحقيق السلامة الفكرية ، وقد سنحت الفرص لكاتب هذا المقال أن يكون حكما فى مباريات مثل هذه لم تكد تتضمن شيئا هاما من الناحية الفنية ، لكنه كان من الجلى أن كلا من المتقدمين قد أفاد من استغراقه فى عمله غذاء ثقافيا عاطفيا نادرا ، وعرف عن نفسه مالم يكن ليعرفه فى حياته اليومية العادية •

ولا بد من الإشارة الى أن كل هيئات التحكيم الاوربية تقريبا تفضل الاعمال الساذجة الاصيلية • ولذا يجب أن تصرف عناية خاصة الى انتقاء هيئات التحكيم • واذا شئنا أن نكشف عن مواهب جديدة يجب أن لانتصر على مشاهدة الاعمال المعروضة فحسب بل ينبغي لنا أن نمعن النظر كذلك فى تلك التى رفضتها هيئات التحكيم ، وهى تعتقد تمام الاعتقاد أن هناك مقياسا للقيم الفنية تأتى الفنون الاهلية الاصيلية فى الذيل منه •

٢ - الصناع المبدعون

ويقصد بهم الصناع غير التقليديين الذين ينتجون مايدخل فى فن الزخرفة ، وهى فئة فى أغلبها من سكان المدن ولذلك فهى تتأثر بالازياء والاتجاهات الرئيسية لما يسمى بالفنون العليا • وتستمد هذه الفئة رجالها من الاوساط الفنية ودوائر الطبقة الوسطى بصورة متزايدة ،

ولاشك في أن نقل النماذج الجميلة الصحيحة قد ينمى بعض المواهب
الجمالية الاصلية ، التي لا يمكن ان ينمىها النوع الاخر من النقل •

التجارب السابقة في حفظ الفن الاهلى وتقدمه :

(١) فى النطاق الدولى

يعود الفضل فى اثارة المشكلات المتعلقة بالفن الاهلى على نطاق
دولى ، الى « المعهد الدولى للتعاون الثقافى » الذى انبثق عن « عصابة
الامم » ، وقد حدث ذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولى للفنون الاهلية فى
مدينة « براج » عام ١٩٢٨ •

وكان كاتب هذا التقرير من بين الاعضاء الفرنسيين القلائل الذين
حضرُوا ذاك المؤتمر ، كما كان فى الوقت نفسه مسئولاً عن تحرير ونشر
وقائع المؤتمر فى مجلدين محليين بالصور •

وفى عام ١٩٢٨ أيضا تألفت اللجان القومية للفنون الاهلية كفروع
« للجنة الدولية للفنون الاهلية » • وكان « أرنولد فان جنب » رئيساً
للجنة القومية الفرنسية ، وكاتب هذه السطور سكرتيرها العام • وقد
أعيد تأليف هذه اللجنة فى عام ١٩٤٨ ويضم مجلسها الاعلى المسبو « فان
جنب » وكاتب هذه السطور • وسيعاد تأليف اللجنة القومية الفرنسية
للفنون الاهلية •

ومنذ عام ١٩٢٨ كانت اللجنة الدولية للفنون الاهلية واللجنة القومية
الفرنسية للفنون الاهلية تضمان اليهما الاعضاء والموظفين ، دون التأثير
بأى تدخل حكومى • وقد أثبت التاريخ قيمة مثل هذا الاجراء للحرية
العلمية •

وسيعاد تأسيس لجنة وطنية رسمية للفنون والآداب الاهلية وسيكون كاتب هذه السطور عضوا فيها •

مؤتمرات دولية أخرى بين ١٩٢٨ - ١٩٣٩

عقدت مؤتمرات في كل من « روما » و « أنفرس » و « باريس » ، وكان آخرها قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة ، وقد مثلت فيه ألمانيا.

الخلاصة

يمكن اعتبار سنة ١٩٢٨ كبداية للحركة الدولية لاهياء الفنون الاهلية والاعتراف بقيمتها الثقافية التي لا يمكن تعويضها •

أوجه الضعف

ان المتخصصين القلائل من أعضاء اللجان الوطنية والدولية يكرسون أنفسهم لواجباتهم المهنية ولطالب الحياة المادية تكريسا لا يترك لهم متسعا من الوقت أو سيلا للعمل على تعزيز نهضة الفنون الاهلية ، ولا يتيح لهم ان يستمروا على اتصال فيما بينهم استمرارا تقتضيه الضرورة •

المعرض الدولي للفنون الاهلية

بقصر الفنون الجميلة في بروكسل ١٩٢٩ - ١٩٣٠

لقد قام بتنظيم هذا المعرض الذي ملأ رحبات قصر الفنون الجميلة كل من « ١ • فان جنب » ، وكاتب هذا المقال • وقد قابلت الاوساط الفنية البلجيكية هذا المعرض في بادىء الامر بشيء من التعجب والحذر ، ما عثم أن أعقبهما شعور قوى بالارتياح شمل الاوساط الدولية المختلفة •

المعرض الدولي للفنون والصنائع في باريس عام ١٩٣٧

لأول مرة في تاريخ المعارض من هذا الطراز ، اشتملت معارض الدول جميعا ، باستثناء الاتحاد السوفيتي وألمانيا ، على أقسام هامة للفنون الاهلية • وعرضت فرنسا « مركزا اقليميا » يتألف من صالة خاصة بكل « اقليم » • و « الاقليم » هنا شيء وسط بين « المقاطعة » بالمعنى القديم وبين « المنطقة الاقتصادية » الحديثة • وقد عهد الى كل من « هنري كلوزو » وكاتب هذا المقال بتنظيم معرض في كل صالة ، يضم مختارات من الفنون الاهلية الحية ، بما فيها الصناعة اليدوية ، ترمز الى كل منطقة وتكون ممثلة لمجموعها •

وقد تم اختيار تلك المختارات في أثناء معارض تمهيدية أقيمت في الاقاليم ، وكوفىء العارضون الذين وقع عليهم الاختيار بعرض مصنوعاتهم في باريس مجانا ، فجاء ذلك مكافأة جديدة بالغة الاثر •

النتائج

لقد ثبت ان هنالك ميلا وراثيا واسع الانتشار في تذوق الصور الاقليمية الاصلية • وقد اتخذت الاجراءات اللازمة لايجاد اتصال مباشر بين عدد من أرباب الحرف وبين أسواق لم تكن تخطر لهم قط ببال ، كما ان هذه الاسواق لم تكن من جهتها تعرف عن وجودهم شيئا من قبل • من أمثلة ذلك ان صانعا من صناع الاجراس الموشاة التي تعلق في رقاب البقر في مقاطعة « البيرنيه السفلى » انهالت عليه الطلبات من الارجنتينيين الذين يرجع أصلهم الى بلاد « الباسك » ، ومن الكنديين الفرنسيين وغيرهم •

الفنون الاهلية فى معرض نيويورك سنة ١٩٣٨

على « حـمـمـ ريفير » بتنظيم قسم من الصالة الفرنسية يمثل الماضى
بينما قوم واضع هذا المقال بتنظيم قسم آخر يمثل الفنون الاهلية
المعاصرة .

وقد أوقفت الحرب العالمية الثانية حركة الفنون الاهلية فى
النطاق الدولى ، بل فى الحدود الوطنية .

(ب) النطاق الوطنى (فرنسا) ، بين ١٩٣٠ - ١٩٣٥

أجرى كل من هنرى كلوزوت وكاتب هذا المقال فى الفترة التى
يفصلها هذان التاريخان ، احصاء للحرف الاقليمية وأصحابها فى
فرنسا واتبعوا فى ذلك المنهجين الآتين :

١ - أرسلت بانبريد لوائح من الاسئلة الاستطلاعية طلب الرد عليها
كتابة .

٢ - أجريت أبحاث محلية للتأكد من صحة الاجابات وللتعمق فى البحث .
وتتلخص نتائج هذه الدراسات فيما يلى :

(١) ان حرب الاسعار بين الصناعات الآلية وبين الحرف الاقليمية
كانت حينذاك هى العامل الاساسى فى تدهور الحرف التقليدية ،
التي كانت تعاني سوء النظام ونقص التوجيه ، ناهيك عن أن
الحدود التي تصرف فيها هذه المنتجات ضيقة لدرجة تكاد
لا تصدق ، وهى لذلك لا تصلح سوقا رائجة لها .

ب) كان من مصلحة « المشترين » الذين ينتمون الى المؤسسات التجارية فى المدن ان يحرصوا على اخفاء « عناوين » المصادر التى يستوردون منها بضائعهم ، كما كانت عليه الحال مع تجار « الحرير » و « التوابل » فى الازمنة الغابرة •

ج) وكان معظم «المشترين» يرون أن منتجات الصناع التقليديين بوجه خاص والفنانين الاهليين بوجه عام ، غير جديرة بعملاء المدن • فالجمهور ، فى رأيهم ، « لن يفهم » تلك المنتجات ، أو بمعنى آخر لن يشتري منتجات تتسم بطابع محلى صرف أو بسذاجة الفنانين الاهليين •

تجارب عملية متصلة بهذه المشكلة

فى سنة ١٩٣٤ ، قبل أحد المخازن التجارية الكبرى بباريس ان يقيم معرضا خاصا للمبيعات ، وعمد ، قبل ذلك ، الى عرض بضع مئات من العينات على المشترين بواسطة مدير المخزن ، وذلك بقصد مزدوج : أولا ، حث المشترين على تذوق هذه المنتجات ، وثانيا ، تحسس الموقف فيما يتعلق بمدى الاقبال على شرائها • ولقد بدا لاول وهلة ، أن العملاء لن « يقدرُوا » الا عددا ضئيلا من المعروضات ومع ذلك فانه لم يكديمضى على افتتاح المعرض أربعة أيام حتى أوضح أهل باريس وجهة نظرهم بما لا يدع مجالا للشك فاشترى كل شئ حتى نفدت جميع المعروضات ، وراح أصحاب المعرض يفكرون فى اسـتقدام المزيد من هذه المنتجات على سيارات نقل ، وهو تفكير عقيم بطبيعة الحال لانه ليس لدى الصناع والفنانين الاهليين عادة منتجات مخزونة وهم يقتصرون على صنع ما يسد الحاجة المؤقتة •

ولقد كان من شأن هذه التجربة العملية التي أجريت على نطاق خاص ، أنها تمكنت من لفت نظر الشعب الباريسي الى الفن الاهلى الحى ، كما نجحت ، لأول مرة والى مدى بعيد فى تهيئة مكان هام لهذا الفن فى المركز الاقليمى للمعرض الدولى بباريس سنة ١٩٣٧ ، كما سبقت الاشارة الى ذلك .

وبناء عليه ، يمكن اعتبار عام ١٩٢٨ الى حد ما وعام ١٩٣٧ بوجه خاص ، كبداية لعهد اقبال الجماهير على الفنون الاهلية فى النطاقين القومى والدولى وكبداية لما ترتب على ذلك من اختفاء مركب النقص اختفاء تدريجيا عند الفنانين الاهليين وأرباب الحرف الاهلية وغيرهم من السابقين الى رعاية التقاليد والخصائص القومية والاقليمية .

سنة ١٩٤١ - سنة ١٩٤٣

لقد ثبت فى فرنسا أن من الممكن متابعة حماية الفنون الاهلية وتشجيعها بإقامة عدد من المعارض كان من أهمها معارض « أورليان » ، و « ليون » و « بوردو » و « رين » و « رانس » .

وقد فحصت فى الوقت ذاته ، المحفوظات المهمة فى « معرض الفنون والتقاليد الاهلية » بباريس فحصا علميا أتى بنتائج قيمة . وقد قامت بهذا الفحص جماعة « معسكرات العمل الفكرى » .

ولئن خيل للنازية فى وقت ما أنها تستطيع لغايات سياسية أو اقتصادية أن تستغل حركة تقدم الفنون الاهلية لصالحها الخاص فتفقدتها احترام الناس وعطفهم ، فإن التاريخ أثبت خطأها فى تقديرها هذا .

الهيئات التي تستطيع أن تعاون على صيانة أو تنمية الفنون الالهية فى فرنسا

١ (أرباب الحرف والعمال

هناك هيئة رسمية يطلق عليها اسم (هيئة التعليم المهني) وهي هيئة
تركز اهتمامها فى التدريب على المهارة فى الصنعة دون الناحية الجمالية .

الغرف المهنية

وهي مهمة جدا للفنون الحرفية من جهة الضرائب ، وأساليب
الصناعة ، والتمويل وتوفير المواد الخام وغيرها الا أنها لا تهتم بالناحية
الجمالية .

المباريات السنوية لاحتق عمال فرنسا

هذه المباريات هامة من وجهة نظر المهارة المهنية ذاتها ، ولكن
أهميتها من وجهة النظر التي نحن بصدد هها مشكوك فيها جدا .

جمعية العمال المعروفة باسم "Compagnons du Tour de France"

يتزعم هذه الحركة الفنان الممتاز «جان برنارد» ، ويعمل على
بعث هذا التقليد البالغ القدم فى ثوب جديد ، ولقد تحققت بفضل
نتائج هامة من حيث زيادة المهارة فى الحرف .

ب) الناحية الثقافية

المدارس الابتدائية أو الثانوية

قد يكون من شأن كتاب مدرسى أن يستميل عددا كبيرا من المدرسين والاساتذة وخاصة الناشئين منهم نحو الحركة التى نحن بصددھا •

مدارس الفنون الجميلة

يجب أن تقوم هذه المدارس بتدريس الفنون الالهية كما فعل « م • ملفو » فى « ماكون » ثم فى « بورج » حيث أفاد تلاميذه فائدة كبيرة •

للشبان بصفة عامة ينبغي الاكثار من زيارة المتاحف التى تشتمل على الاقسام الالهية زيارات موجهة ، والعمل على عرض عدد كبير من الافلام السينمائية عن الفنون عامة والفنون الالهية خاصة ، لان الاخيرة منها تكاد تكون مهملة أو منبوذة فى الوقت الحاضر • ويمكن للشبان أيضا اجراء مباريات تشتمل على موضوعات مميزة لاقليم بعينه وتتناول النحت ، والرسم ، والرسم بالالوان المائية ، على أن تترك الحرية الكاملة للمبارين وتحكم بينهم لجنة من المتخصصين فى الفنون الالهية والفنانين والهواة من ذوى المؤهلات •

للاشدين

العمال (ا) القيام بزيارات موجهة للمتاحف

(ب) الافلام •

(ج) أحاديث مع عرض أفلام صغيرة الحجم •

د) مباريات فى التصوير أو الحرف اليدوية يحدد موضوعها أو يترك حرا لاختيار العارضين •

هـ) مباريات فى الغناء والرقص والموسيقى على أن يكون مقياس التقدير فى كل ذلك هو المقابلة بين الابتكار وبين التقليد الاعمى •

سكان الريف من الرجال

يمكن تكرار الفقرتين « د ، هـ » مع الاستفادة من المناسبات التى يتجمع فيها الناس ، كالأعياد ، والأسواق الموسمية •

زوجات العمال ورجال الريف

تنظم لهن مباريات فى النسيج والتطريز وأشغال (الدانتل) مع اعطائهن قطعاً للاختبار يقيدن فيها بتفاصيل معينة ذات طابع محلى •

وليس مذكرونا ، الا مجرد بيان بما يمكن القيام به فكل مشروع يفتقر الى ضبط يطابق ظروف المناطق المختلفة وحاجات الجماعة التى تعيش فيها ، ويمكن الحصول على نصائح وتوجيهات الهيئات الآتية :

• اللجان الدولية للفنون الاهلية •

• اللجان القومية للفنون الاهلية •

• الجمعيات الانثوجرافية وجماعات دراسة الآداب الفولكلورية •

• ومن وكلاء المتاحف وغيرهم •

ج) الهيئات المتخصصة للعرض والبيع وعلاقتها بالاقتصاديات

تكاد تكون هذه معدومة وهناك جمعية «الجودة الفرنسية» وهي جمعية شبه رسمية تمنح «طوابع» للدلالة على جودة النوع وهي مستعدة لخدمة الفنون الاهلية خدمة ذات قيمة كبيرة .

الاتحاد الفرنسي

توجد في بلاد ما وراء البحار ، والمحميات ، والبلاد التي تحت الوصاية - في أحوال معينة - «مراكز للفنون الاهلية» من طراز ممتاز . وقد شرعنا في دراسة حول هذا الموضوع .

التنظيم الدولي للمعرض، وتوزيع منتجات الفنون الاهلية والاصيلة وبيعها

طلب الى كاتب هذا المقال أن يقوم بدراسة طرق المحافظة على الفنون الاهلية وتمييزها في نطاق المديريات الصناعية ، وفي فرنسا على وجه الخصوص ، ولكن المؤلف يعتقد بفائدة مشروع توضع خطته على نطاق دولي .

ومن الملحوظ أن تيارات الفنون الاهلية قلما اهتمت في الماضي بالحدود الفاصلة بين الدول ، كما أنه لا بد لممارسة الفنون الاهلية وصيانتها وامتدادها ، من اعتماد :

١ - المعارض الدولية المتنقلة .

٢ - توفير الاسواق لمنتجات الفنون الاهلية اذ أن المشكلة النهائية

انما هي مساعدة الفنانين على العيش .

ولئن أدرك المتخصصون قيمة الفنون الاهلية الاصيلية ، على اختلاف مصادرها ، وأحبوها ، الا أن التجارب قد دلت على أن المنتجات السوقية

البعيدة عن أن تكون أهلية تكاد تستحوذ وحدها على أسواق البلاد الأجنبية . فإذا كنا لانستطيع أن نقاوم الضرر الناجم عن تسرب البضائع السوقية الى الخارج بواسطة «المشتريين» الذين لا هم لهم الا الشراء ، فقد يكون من الممكن اتخاذ الحيلة بحيث لا يتسرب الى الخارج غير المنتجات المبتكرة التي تمثل الفنون الاهلية تمثيلا صادقا .

الوسائل

١ - اكمال تعليم الشعوب بواسطة المعارض الدولية المتنقلة للفنون الاهلية (مصحوبة بمكاتب للبيع أو بدونها) تنظم تحت رعاية هيئة اليونسكو وبمساعدها .

٢ - انشاء لجان فرعية بمعاونة الجمعيات الدولية والوطنية يعهد اليها أن تمنح «علامات فارقة» تلتصق على المنتجات الفنية الاصلية والكتب ، وتسجيلات الحاكي ، وقطع الموسيقى وبطاقات البريد المصورة وغيرها ، للدلالة على أن هذه الاشياء من نتاج الفنون الاهلية الاصلية التي لا يشوبها الزيف .

٣ - واذا تقررت هذه العلامات الفارقة ، فقد يكون في الامكان عقد اتفاقات مع المحال التجارية الكبرى ذات الفروع المتعددة لافتح «أقسام» فيها تخصص في الفنون الاهلية الدولية ، وتقتصر على بيع الاشياء التي تحمل العلامات الفارقة الخاصة .

الحواجز الجمركية الحالية

ترى هل تخفض الحواجز الجمركية الحالية بحيث تسمح بمثل هذا التبادل الدولي والثقافي ؟ وسواء تم ذلك أم لم يتم - فانه يجدر بنا

أن نعمل على ازالة الحواجز التى كثيرا ماتفصل بين الدراسات
الاثنوجرافية « علم الناس » وبين الحياة الواقعية لهؤلاء الناس أنفسهم •

الخلاصة

لا شك أن تنمية الفنون الالهية تؤدي الى اثراء الانسان اثراء
روحيا وماديا ، والى تثبيت كرامته والذود عنها • ولا ريب أيضا أن الذى
يستغرق فى ابتكار فنى ، مهما كان متواضعا ، انما يجول فى جنات النعيم
وفى ذلك ، لعمري ، كسب رائع فى عصر طغت فيه المادية الحادة •
ومهما يكن من أمر ، فان التبادل الثقافى حقيق بأن يسفر عن تسهيل
فهم الشعوب بعضها لبعض ، وحفظ المقومات الوطنية لتلك الشعوب •

التقرير الفردي الثالث

الفنون الالهية في اندونيسيا

بقلم الاستاذ ث . جالستن والدكتور ح . و . لوشر (١)

ان أية دراسة لصيانة الفنون الالهية وتنميتها في أندونيسيا يكتنفها في الوقت الحاضر أنواع متعددة من المشكلات المعقدة . واثنا نعتقد انه من الاصلح أن يكون حل هذه المشكلات عن يد الاندونيسيين أنفسهم، وهم على كل حال راغبون في حلها وعلاجها بما يوافقهم . أما اذا بدت في المستقبل حاجة الى معونة خارجية ، فيجب أن يكون الاندونيسيون هم الذين يطلبونها ، ويحددون أغراضها ويحكمون على مدى نجاحها .

ومع ان كاتبى هذا المقال هولنديان ، فهما على اتفاق تام مع السلطات الاندونيسية في هذا الرأى . وهما اذ يساهمان ببعض الافكار في هذا الموضوع انما يؤملان أن تؤدى هذه الافكار بعض النفع للذين يواجهون مشكلات مماثلة في أماكن أخرى من العالم . فعسى أن يكون فى هذا المقال ما يهيب للقارئ ان يحيط بجوانب الموضوع المتعددة احاطة عامة .

(١) الكاتب الرئيسى لهذا المقال هو الاستاذ « جالستن » ولكن الدكتور « لوشر » شاركه في مناقشة كثير من جوانب الموضوع .

بعض الحقائق التاريخية

تعرضت جزائر أندونيسيا لموجات حضارية متباعدة في فترات مختلفة من تاريخها . فلقد جاءت من القارة الاسيوية أولا حضارة تنسب الى أواخر العصر الحجري القديم . وليس تاريخ هذه الحضارة معروفا على وجه التحديد ، كما أنها لم تترك أثرا يذكر في مجال الفن الرفيع .

وتلت ذلك العصر ، حضارات مختلفة من العصر الحجري الحديث وحلت في « الجزر الجنوبية » . ويمكن حصر هذه الفترة - على حد قول علماء ما قبل التاريخ - ما بين سنة ٢٥٠٠ وسنة ١٠٠٠ قبل الميلاد على وجه التقريب . وقد أمدت هذه الموجات الاخيرة جزر الارخبيل المختلفة بما يسمى الآن بالحضارة الاندونيسية واللغات الاندونيسية بصفة عامة . أما العصر الذي يعرف «بالعصر البرونزي» في أندونيسيا (وقد اكتشف الحديد في أواخر هذا العهد) فقد ازدهرت حضارته خلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة للميلاد . ويمكن القول بصفة عامة أن الآثار الاجتماعية والفنية لهذه الفترة لم تنقض بانقضاء هذا التاريخ - وقد استمرت بعض المظاهر «الميجاليتية» للحضارة الاندونيسية القديمة خلال العصر الحجري الحديث والعصر «البرونزي» - ولا يزال أثرها ظاهرا الى يومنا هذا في جهات مختلفة من أندونيسيا .

وان ما يسمى بالتاريخ « الاندونيسي الهندي » (الذي يعتمد أكثر ما يعتمد على الدراسات التي أجريت في جزيرة « جاوة ») يبدأ نظريا في مستهل العصر المسيحي

أما فى الفترة التالية أى حتى القرن السادس عشر (وحتى بعد ذلك فى بعض أجزاء أندونيسيا كما فى « بالى » مثلا) فإن الحضارة « الهندية البوذية » قد تركزت فى بلاط الملوك وقصور الحكام الاندونيسيين • ثم انتشرت منها تدريجا الى دوائر تربطها بالـبـلاط والقصور أو اصر عائلية أو علاقات سياسية أو ادارية • وكان لهذه الحضارة أثر قوى ، لاسيما فى « جاوة » و « سومطرة » و « بالى » • ولم يبق الا قليل من الجهات لم تتأثر بها تأثيرا عاجلا أو آجلا ، مباشرة أو غير مباشر • ومع ذلك ، حتى فى الاماكن التى خفقت فيها أعلام هذه الحضارة زمنا طويلا ، فإن غالبية السكان الريفيين ظلت محافظة على التقاليد القديمة التى تنسب الى مايسميه الاندونيسيون بشريعة « العادة » •

هذا ، وقد كانت الجزر ، على مر العصور ، على اتصال مستمر فيما بينها ، مما كان له أثره فى انتشار مختلف عناصر الحضارة والثقافة • وفى القرن الرابع عشر كانت سلالة أمراء « ماجاباهت » تسيطر على جاوة الشرقية ، فبسطت سلطانها على مانسميه فى الوقت الحاضر أندونيسيا ، وبذلك انتقلت ألوان من الحضارة « الهندية الاندونيسية » الى كثير من الجزر الاخرى •

أما العلاقات الثقافية مع الصين فانها ترجع ، فيما يتعلق بالارخيل ، الى عصور ما قبل التاريخ ، وكان لها أثر قوى فى بعض الاماكن غير انه ليس من اليسير ان نحدد بدقة مدى انتشارها فى نطاق التاريخ الاندونيسى القديم •

ولقد قام كذلك تبادل ثقافى واسع مع الهند وغيرها من البلاد التى « تهندت » عن طريق التجارة والدين ، فوصل الاسلام الى جزر

الارخييل لاول مرة من ناحية « جوجارات » قاطعا نفس الطريق البالغ القدم الذى كانت تسلكه التجارة ، وانتقل منها الى « سومطره » فى القرن الثالث عشر ، وأخذ يغمر بالتدريج أهل « جاوه » ابتداء من القرن الخامس عشر ، وعم جهات أخرى فيما بعد . وهناك بعض جهات لم يصل اليها الاسلام قط .

وعندما حط التجار الاوروبيون رحالهم فى الارخييل الاندونيسى فى الفترة الواقعة بين سنة ١٥٠٠ سنة ١٦٠٠ على وجه التقريب ، لم يحدثوا تأثيرا ثقافيا ظاهر الاثر فى يادى الامر ولكنهم ماعتموا أن بدأوا يؤثرون فى الحضارة الاندونيسية تأثيرا تدريجيا ، وقد أحدث هذا التأثير ، فى المدة الاخيرة من عهود الادارة الاستعمارية ، تغيرات حضارية تفوق سرعتها التغيرات التدريجية التى حدثت خلال الاحقاب السابقة .

وفى سنة ١٩٤٥ أعلنت الجمهورية الاندونيسية بفضل الرجل الذى قىض له أن يصبح فيما بعد رئيسها الاول ، وكان معظم الهولنديين القاطنين فى ما كان يعرف بجزر الهند الشرقية الهولندية لايزالون أسرى فى معسكرات الاعتقال اليابانية . وتلت ذلك مفاوضات طويلة بين الاندونيسيين والهولنديين ، وقد قطعت هذه المفاوضات مرتين لحدة « النزاع على السيادة » بين الفريقين . وكان الشعب الاندونيسى قد تأثر حينذاك بما اتخذته الجيوش اليابانية من اجراءات عامة فتغيرت اتجاهاته تغيرا كبيرا أدى الى ثورة اجتماعية بعثت روح الكرامة واحترام الذات ، وأسفرت عن رغبة الاندونيسيين فى تسلم زمام أمورهم السياسية والاجتماعية .

وفى مؤتمر المائدة المستديرة الذى انعقد فى « لاهى »، قررت الحكومة الهولندية ، آخر الامر ، أن تعترف دون قيد ولا شرط بجمهورية الولايات المتحدة الاندونيسية وبسيادتها التامة المطلقة . وأصبحت هذه الجمهورية شريكة متساوية حرة للبلاد الواطئة فى اتحاد يقوم على المبادئ الديموقراطية .

وأصبح الهدف الاساسى الذى ترمى اليه أندونيسيا اليوم أن تصبح دولة حديثة فى عالم حديث ، وأن تنمى مقومات حضارتها المختلفة بشكل يجعل منها أداة فعالة لتحقيق ذلك الهدف الاسمى .

ولا يود الاندونيسيون نبذ مميزاتهم القومية أو تراثهم الثقافى ، ولكنهم يأبون أن يكون هذا التراث عقبة تحول بينهم وبين الوصول الى حياة جديدة تقوم على التمتع بالحرية فى ظل نظام سياسى واجتماعى جديد . ولقد سجل المؤتمر الاندونيسى الذى سبق المفاوضات السياسية فى لاهى اقتراحا يهدف الى اعتبار المبادئ التى قام عليها اعلان حقوق الانسان كأساس عام لاعمال المؤتمر .

بعض الحقائق عن الفن فى القرى والقصور

لقد أشرنا من قبل الى أن قصور الملوك كانت مراكز يتجلى فيها التأثير الهندى البوذى ، كما أشرنا الى أن الاماكن المجاورة لها قد تأثرت تدريجيا بالعناصر الثقافية التى جاءت فى الاصل من الهند . وكانت غالبية التقاليد الثقافية الهندية فى أيدي العلماء من الكهنة والرهبان ، وهم الذين فرضوا النظم الادارية ووجوه النشاط المتعددة فى القصور وفق نماذج خارجية رسمت على أنماط ثابتة . فالقانون ، والطقوس

الدينية ، والسلطان الملكي ، والآداب ، والرقص ، والفن المعماري ، والنحت ، والتصوير ، كانت تنظم جميعا وفقا لاصول معينة ، وكان نظام الطبقات الذى يتسبب العمال بمقتضاه الى الطبقات الدنيا ، يعتبر قائما فى ذلك الوقت من الوجهة النظرية ، الا أن هذا النظام لم يكن ساريا فى القرى وقد حافظ سكانها على نظامهم الاجتماعى الخاص الذى يرجع الى ماض سحيق . والريفيون ، بوجه عام ، لا يستطيعون قراءة اللغة السنسكريتية ، ولذا ، لم تتصل بهم آداب جاوة القديمة . وفى جاوة ، وقد اخترناها هنا لتوفر المصادر التاريخية الدقيقة عنها ، كان الريفيون يحيون فى الغالب حياة مبنية على الزراعة ، ولا يقوون على استيعاب ماتطوى عليه الفلسفة الهندية أوالبوذية من معان عميقة ، عاجزين عن فهم مجلداتها النظرية العويصة . وفى الكتابة ، والبناء ، والنحت ، والنقش ، والرقص ، وأشغال المعادن ، وغيرها ، كان ثمة فن يتصل اتصالا مباشرا بحضارة القصور . كما كانت معظم القرى من جهة أخرى تمارس بعض الطقوس السحرية ، والرقص الدينى ، والآداب «المروية» وتدور أبحاثهم حول الحصب سواء فى الارض أو فى العائلة ، وحول تمجيد الاجداد واكرام الموتى . وكانت هناك أبنية تتصل بالاصول «الميجاليشية» كثيرا ما استخدمت فيها مواد سريعة الفناء . وفى خارج القصور ، كان يتجلى فن النحت فى النقش فى الصخور ، وكان الطراز العام لهذا النحت أثريا أو رمزيا أو ديناميكيا «حركيا» حسب الانواع التى أشار اليها س . فون هاین جلدردن فى بحوثه . أما صناعة المعادن ، فكانت تقتصر على الحدادين وكانت لهم مكانة مرموقة فى المجتمع وكانت النساء يقمن بالنسج ، غير مباليات بأن ما يستخدمه من الوسائل

وما يتدعنه من الزخارف كان فى كثير من الاحوال على جانب كبير من القيمة الفنية اذا قيس بالمعايير الحديثة وهكذا نرى أنه كان للقصور تقاليدھا الثابتة وللقرى تقاليدھا الثابتة وتختلف كل عن الاخرى من حيث المنشأ والصورة •

وكان الملوك أنفسهم من الاندونيسيين ، ولم تكن مقابرهم الحجرية معابد للآلهة بمعنى الكلمة بقدر ما كانت مدافن اندونيسية قديمة لانشاء الآلهة من أسلافهم ، فقد كانت جثة الملك توضع فى كفن تراعى فى صنعه القواعد الهندية التى حلت محلها الطقوس الدينية الاندونيسية فى نهاية الحقبة الاندونيسية الهندية • أما هذه الطقوس الهندية الاصل التى تأثرت بالافكار الاندونيسية تأثرا قويا ، فقد ظلت قائمة فى قصور الحكام المسلمين ، وقد حل هؤلاء محل زملائهم السابقين الذين كانوا احتضنوا صورا تتسبب الى الديانات الهندية البوذية • وهناك بعض استثناءات من هذه القاعدة العامة ، فقد حلت الطقوس الاسلامية محل بعض الصور الدينية القديمة ، فأقلع القوم عن بناء المدافن الملكية من الصخور وعن انشاء المعابد القروية الهندوكية وترتب على ذلك اضمحلال صناعة المعادن والصناعات الحجرية المتصلة بتلك الطقوس الدينية الهندوسية البوذية (فيما عدا جزيرة «بالي») كما أصبح الناس يستغنون عن الصناعات فى هذه الاغراض •

أما فى «جاوة» فقد بقيت «رقصات القصور» ومسرح خيال «الظل» واستمرت الى وقتنا هذا • كما بقيت أيضا فرق الموسيقى الملكية التى ظهرت فى «جاوة» فى عهد الحكام المسلمين ، وبقيت على حالتها حتى اليوم •

الفن الاهلى قبل الحرب مع اليابان

اتنا لانزال نجد فى بعض جهات أندونيسيا منتجات فنية يمكن أن يقال انها تعبر عن روح القبيلة أو القرية • وهذه المنتجات بأشكالها المختلفة من صنع أفراد لا يعدهم محيطهم فنانين ولا يعدون أنفسهم كذلك • ومع هذا ، فان أى فنان غربى حديث ليشعر بعظيم الفخر لو أتيح له أن ينتج ما يماثل أعمالهم ، مع العلم أن كثيرا منها ، مما هو من ابتكار أيد حساسة وخيال توجهه التقاليد ، مقضى عليه بالاضمحلال ان عاجلا أو آجلا ، ان لم يكن قد اضمحل بالفعل • ذلك أن ما أصاب الحياة من تطور اجتماعى قد أزال الحاجة الى مثل هذا الفن ، وأخذ الناس يفضلون عليه صورا جديدة من وحي الخارج ، وسنناقش أسباب ذلك فيما بعد ، ولكن على الرغم من كل ذلك ، فان الفن الاهلى لا يزال قائما فى صور متعددة ، فى أماكن أخرى من أندونيسيا ، كما يظهر فى الرقص الاهلى ، والاغاني القروية ، والمقطوعات الموسيقية ، وانتاج الادوات المنزلية وغيرها من مختلف الصناعات كالخشب والحجر والخيزران والنسيج والحصير والخرز وما الى ذلك • والسبب فى بقاء هذه الصور من الفن الاهلى هو احتفاظها بشيء من القدرة على مسايرة التجديد فيما تؤديه من وظائف فى نطاق النظام الاجتماعى الذى تعيش فى كنفه •

لم يعد للنظام الاقطاعى متسع فى أندونيسيا ، كما سنشير الى ذلك فيما بعد ، ولذا فان الفنون التى نشأت فى القصور مقبلة على مشكلات يقتضى التفكير فى حلها اذا ما أردنا لهذه القدرات المبتكرة أن تعيش • ولا يسهون عن البال أن الابتكارات الفنية فى القصور هى أرفع ما أنتجته أندونيسيا من الفنون ويقدرها حق قدرها كل من أدرك معنى « الفن

الرفيع ، فى الرقص والموسيقى ، ومع ذلك فان سواد الاندونيسيين ، حتى فى جاوة لم يكن فى وسعهم الاطلاع على هذه الفنون ، وقد بقيت محجوبة فى القصور التى لم تسمح لهم العادات بدخولها •

وقد قام بعضهم فى جاوة بمحاولات لحياء الفنون الاهلية وعلى الاخص فى المراكز القريبة من القصور ، وهى مراكز احتفظت بالاساليب الفنية القديمة وان كانت مهددة بالزوال • ولقد أنشأ الامراء الجاويون مدرسة للرقص والتمثيل يقصدها من شاء ، على أن يكون قادرا على احتمال النظام العنيف الذى يتطلبه الوصول الى غاية الاتقان فى هذه الفنون السامية • ولقد شغف أولئك الامراء من السلالة المالكة ، بهذه الفنون حتى أنهم أقبلوا على اعطاء بعض الدروس فى أصولها ، بعد أن سبق لهم أن اشتركوا بأنفسهم فى مهرجانات القصور • وقد تأسست فى « بالى » جمعية من الفنانين ترمى الى صيانة الصور المختلفة للتعبير الفنى ، مما قد تنزل بها مسابقة مطالب السواح والتجار من أضرار • وقد قرر هؤلاء الفنانون أن يعرضوا روائعهم الفنية فى متحف عام يقام بالجزيرة نفسها أو خارجها ، حتى يتمكن المشتري من تكوين فكرة صحيحة عن الطراز الفنى والمواد المستعملة ، وطريقة الصناعة • وقد كان لبعض الفنانين الغربيين الذين أحبوا جزيرة « بالى » ومختلف صور ثقافتها المتنوعة ، تأثير معتدل خال من الضرر على الفنون الاهلية فى نواحي الرسم والحفر ، فنشأ عن ذلك طراز جديد فى هاتين الناحيتين غير ان الجماعات الريفية لا تزال تمارس الحرف القديمة على اختلاف ضروبها مستوحية فى ذلك تقاليد الديانة أو الاجتماعية • وكان المبشرون المسيحيون يعتقدون تارة بضرورة الغاء

تلك الصور «الوثنية» للفنون الالهية ، لانها فى نظرهم تقف حائلا دون
انتعاش المسيحية الحققة ، وطورا ينشطون الى صيانة أساليب التعبير الفنى
القديمة للجماعة ، وذلك بأن يحتفظوا بالقوالب الخارجية القديمة مع
العناية باعطائها صبغة تتمشى مع الفكرة المسيحية وقد اتخذت خطوات
أخرى بواسطة المعاهد والحكومات والهيئات • فقام معهد « جاوه » فى
«جاكرتا» ، وهو معهد يشمل تأثيره «جاوه» و «بالي» و «مادورا» ،
بتنظيم مؤتمرات عن مختلف ألوان الثقافة الاندونيسية يعرض فيها
زعماء الحركة الاندونيسية الوطنية آراءهم عن مشكلات اصلاح المدرسة
والتدريب الفنى • وقام هذا المعهد أيضا بتنظيم حفلات رقص وموسيقى
ذات مستوى فنى رفيع ، وقد حاول قبيل الحرب مع اليابان ان يبعث
طرق الفن الالهى من جديد بانشاء مدرسة تتيح للشبان الاندونيسيين من
ذوى الاستعداد ان يتدربوا على أيدي فريق من كبار الفنانين الاندونيسيين
وتجدر الاشارة الى ان الحركة الهولندية قد أخذت بنصائح ذوى الدراية
بالاعمال اليدوية والفن الالهى ، وحاولت ، كلما تسنى لها ذلك ، ان
تشجع الصور الاقليمية للتعبيرات الفنية وان تصونها وقد عمدت قبل
الحرب العالمية الثانية بسنوات قلائل الى وضع مشروعات مفصلة فى هذا
السييل ، وباشرت فى تنفيذها ، بل يمكن القول ان كثيرا ما كان الاهتمام
بترقية الفنون والحرف المحلية كوسيلة لرفع المستوى العنام للمعيشة ،
يشغل محلا واسعا فى تقارير الموظفين الهولنديين •

بعض المشكلات الحاضرة المتعلقة بالفن الاهلى

(١) الناحية السياسية

يريد الاندونيسيون - كما ذكرنا من قبل - أن يتولوا فى المستقبل زمام أمورهم • ولقد تحقق لهم الاستقلال السياسى الكامل وهم يبدأون اليوم حياة وطنية جديدة ، ولاريب أنهم سيتخذون فى مطلعها من الاجراءات ما يساعد على استقرارها على أساس ديموقراطى • وثمة نص على ذلك فى دستورهم • وبديهي ان يعتمدوا فى تحقيق هذا الهدف على الافكار والطرق الحديثة ، وان ينظروا - فى هذه الفترة الحرجة - الى كثير من الافكار والطرق القديمة التى كانت تسير عليها الادارة الاستعمارية بكثير من الشك والحذر ، بل وبشيء من الاشمئزاز أحيانا • فاذا كانت الغاية الاساسية من الحياة الوطنية الجديدة هى ممارسة الحرية ، حرية الاختيار الفردى فى عالم حديث ، وجب أن يكون الحكم على الاساليب والطرق التى تتخذها السلطات الجديدة لحماية الفنون الاهلية وتقدمها مبنا على أساس تلك الغاية •

وعلى هذا ، فقد أصبح فى وسعنا ان ندرك الآن كيف ان الشباب الاندونيسى الذى كان بالامس القريب يقاتل من أجل حريته السياسية ، ويتأهب للتضحية بحياته فى سبيلها ، كان يستقبل بكثير من الحذر أقوال بعض الاوربيين بل بعض المواطنين ممن يؤكدون ان صور الفن القديم انما هى نماذج رائعة لا يجوز تعريضها للزوال •

ولقد كان هؤلاء الشبان - وهم معقد آمال الوطن - ينظرون الى الاوربيين الذين ينادون بهذه الآراء على أنهم مستعمرون فى الناحية

الفكرية وانهم يحاولون أن يبقوا الجيل الاندونيسى الناهض متخلفا ساذجا • وكانوا ينظرون الى أبناء وطنهم الذين يدينون بنفس الآراء على انهم يمثلون الجيل القديم الذى انقضت أيامه ، لا يستطيعون أن يكتفوا أنفسهم لمطالب الحياة الوطنية الجديدة ، وانهم ، والحالة هذه عقبة فى سبيل التسليم بالافكار الحديثة وتحقيقها فى جميع ميادين النشاط الثقافى والسياسى •

ولئن امتنع الشباب عن أن يكونوا لهم بغضا تترتب عليه ازالته من الوجود ، الا أنهم كانوا يعتبرونهم ، على الاقل ، « حميرا أغبياء » ينهقون نهيقا مضحكا بينما تعلم غيرهم من المحدثين أن يتكلموا كما يتكلم سائر الناس ، على أنه لا يخفى أن عددا غير قليل من الرعيل الاندونيسى القديم لا يزالون يتمتعون بكثير من الاحترام بين شباب المحاربين ، وهؤلاء هم الذين يدركون الاتجاه العام للعهد الجديد ، بعد أن أكبوا فى ماضيهم على بناء المستقبل ، عاملين فى حذر على أن يجعلوا من الجنود الفتيان الذين تغلب عليهم القنوط ، رجالا يعيشون حياة عادية كمواطنين محدثين • أما السبب الاساسى فى فرض احترام هؤلاء الكبار ، فهو انهم قد ساهموا فى المعركة الى جانب الذين قاتلوا من أجل الحرية السياسية ، فأكسبهم هذا النضال نفوذا وافرا • وبالنظر الى ما يتمتع به سلطان جو كجا كرتا الحالى - وكان من قبل رئيسا فى بلاط أحد الزعماء الاقطاعيين - من مكانة رفيعة فى الحكومة الجديدة ، والى ما له من تأثير بالغ على الجيل الناشئ ، فلنا الامل بأن لا يدب الفناء فى المستقبل القريب على الاقل الى أرقى الصور الفنية القديمة التى لاتزال تلاقى حتى اليوم رواجاً فى بلاطه وسيكون الفضل فى انقاذ هذه الصور ، لما

يكنه الشباب الاندونيسى من احترام وتقدير لما يتحلى به السلطان من مواهب كزعيم حديث وسياسى محنك • بل يمكن اعتبار هذا التدخل وسيلة لانقاذ صور فنية مقضى عليها بالفناء فى ظل النظام السياسى والاجتماعى الحاضر ، لصلتها بنظام اقطاعى بائد • فينبغى والحالة هذه للجيل الناشئ ان يعتبر الذين يتولون توجيه الثقافة وصيانتها ، فى السنين المقبلة ، أنبياء يدينون بايمان قوى جديد •

(ب) بعض الحقائق المتصلة بالناحية الاقتصادية

لقد أثر صاحباً هذا المقال أن يعالجا هذا الموضوع بصورة عامة ، فليس الاقتصاد مهنتهما ، وهما يلتمسان من أجل ذلك عذرا • وقد تناولنا هنا الحديث عن بعض المشكلات فى اجمال وأهملا كثيرا من التفاصيل •

ان القرويين من أرباب الحرف المختلفة لا ينتجون عادة سوى الاشياء اللازمة لاستعمالهم الخاص ولمنفعة الجماعة التى يعيشون بين ظهرانيها ، فتتوقف كمية الادوات التى ينتجونها ونوعها ، على حاجات مجتمعهم • وكثيرا ما كان يقوم هذا الانتاج على أساس التبادل فى المنافع والمساعدة • فكان الموسيقيون مثلا ، يعزفون فى حقل ينظمه بعض أهالى القرية فى مناسبة خاصة ، فيتقاضون عن ذلك أجورهم عينا ، أما اذا قدموا من قرية أخرى فكانت أجورهم تدفع نقدا على أن تكفى لاصلاح آلاتهم وسد نفقات سفرهم • وكثيرا ما كان يعتمد الممثلون من غير المحترفين فى كسب عيشهم على وسائل تختلف عن وسائل المحترفين الذين تدر عليهم مهنتهم وحدها أرباحا معقولة ، وينطبق هذا القول على

أصحاب مسرح خيال الظل فى جاوه وبالى • وكان الصناع القرويون يبيعون ثمرة انتاجهم فى سوق القرية ويقصده عادة أناس من القرى المجاورة • وكان القرويون الاندونيسيون القدامى يأنفون أن يتعاملوا فى أسواق لا يعرفونها معرفة شخصية • وكان الواحد منهم ، اذا ما اضطر الى مثل هذا التعامل ، يلجأ الى العملاء المتخصصين ليكونوا واسطة فى ذلك •

وفى الصناعات المحلية لطبع الاقمشة فى جاوة كانت تقوم العملية التجارية على النهج الآتى :

ترسم المرأة القروية الصور بالشمع على الاقمشة ثم تأتى بها الى رجل يقوم بتلوين الصور • وتستطيع المرأة بعد ذلك أن تسترد الاقمشة أو ان تركها لدى الصباغ اذا لم يتيسر لها أن تدفع أجر التلوين ، فان تيسر لها ذلك استخدمت القماش بنفسها أو باعته فى السوق ، واذا احتفظ الصباغ بالقماش ، كان له أن يبيعه بنفسه فى السوق أو أن يبيعه الى عميل أكبر • وقد اعتاد بعض صغار العملاء أن يقصدوا طائفة من الاسواق لشراء المنتجات لكبار التجار ، فيجلبونها بدورهم الى المدن ويعرضونها فى متاجرهم لبيعها لزبائنهم أو لتصديرها الى الاسواق الخارجية كأسواق « بالى » التى كانت تستورد كثيرا من أقمشة جاوة المطبوعة • ويتضح من ذلك كيف ان الوسيط كان يلعب دورا هاما فى حياة القرية من الناحية الاقتصادية وكثيرا ما كان الوسطاء يتقاضون لقاء خدماتهم أجورا مرتفعة ترهق ميزانية القرويين المتواضعة ، وتعرض معظمهم للرزوح تحت وطأة الديون •

واذا كانت القرية أو سوقها بالقرب من مركز يرتاده السواح أو تتجازه السفن أو القطر الحديدية أو السيارات ، فقد كان من الممكن سد حاجات هؤلاء السائحين أو المسافرين ببيعهم أشياء مما تستخدمه قرية الصانع أو يستخدمه الصانع نفسه . وكان يؤدي ذلك الى ازدياد دخل القرويين ، وانما كان عليهم ان يغنوا بتلبية أذواق السائحين أو المسافرين المتقلبة . فعلى هذه الاذواق الخارجية - ولا يشترط فيها ان تتمشى مع ذوق القروي نفسه - كان يتوقف انتاج بعض الاشياء المخصصة وأشكالها اذ أن القرويين لا يستهدفون من انتاجهم سوى كسب المعيشة . ولذا ، فقد صرف القرويون ، في أغلب الحالات ، أنظارهم عن صنع الاشياء الجميلة أو النافعة ماعدا ما تحتاج اليه جماعتهم ، ولم يلجأوا الى أعمال اضافية كهذه الا متى حلت بهم أزمات خاصة أو أصابت القرية أزمات اقتصادية عامة . وقد تبور هذه المنتجات اذا قل عدد السائحين ، الا اذا وجدت وسائل أخرى للانتفاع بها ، كأن تباع هذه الاشياء التي كانت معدة للاستعمال الخارجي لعملاء يتجولون في الاسواق في أماكن أخرى أو جزر أخرى من أندونيسيا أو الخارج . واذا ما نظرنا الى بواطن الامور اتضح لنا فساد الفكرة التي ترمى العامل الاندونيسي بالكسل ، فالقروي الاندونيسي يحب أن يستغل وقت فراغه بطريقة الخاصة . ولم تكن مشكلته في الماضي مشكلة استعمال الوقت لكسب مال ، وهو أمر يعف عنه القروي الا في أوقات الضائقات الاقتصادية وكانت الصناعات المحلية المختلفة ، في أثناء الازمات المالية ، تنبثق كما تنبثق النباتات البرية ، وخاصة اذا كان للمنتجات أسواق كافية لتصريفها ، كما يحدث عادة في وجود السائحين . أما اذا كانت موارد التجارة

العادية كافية كما فى «بالى» مثلا ، فان السكان ماكانوا يجدون حاجة الى القيام بأعمال اضافية ليحصلوا على مايقوم بأودهم ، ولذلك كانوا يتوقفون عن انتاج ما لاتدعو اليه الحاجة • ولكن «بالى» شهدت نشوء طبقة صغيرة من الناس يعتبرون أنفسهم فنانين بالمعنى الغربى • ولم يكن ما ينتجه هؤلاء الفنانون ، بوجه عام ، مما تحتاج اليه القرية ، ولكنهم مع ذلك شاءوا أن يعيشوا من فنههم • فكان عليهم ، بالطبع ، أن يبحثوا عن وسائل للكسب من ناحية أخرى ، كالتشجيع الذى كان يمدهم به مثلا عملاء من مختلف الجنسيات فى أوقات رخائهم ، فيصرفون لهم مرتبات معقولة أو يزودونهم سلفا ببعض المال ، حتى اذا ما توقف دولاب التبادل التجارى (كما حدث فى فترة الاحتلال اليابانى) اقتصر الفنان ، كما كان الحال فى الماضى ، على دخل عمله معتمدا عليه فى كسب قوته • ولسنا نقصد من هذا أن ذلك الفنان لم يكن فنانا « حقيقيا » ، وانما أردنا أن نشير الى أن وسائل كسب العيش المعقول للفنان مشكلة من أخطر المشاكل فى اندونيسيا اذا بقى الفنان معتمدا على فنه وحده • ولهذه المشكلة جوانب أخرى ، فالرسم الجاوى الذى يقيم فى المدن الكبرى من هذه الجزيرة ، اكتسب قبيل الاحتلال اليابانى نوعا جديدا من التذوق للفن الغربى الحديث (وخصوصا الفرنسى) • وعند انتهاء الحرب توجه بعض هؤلاء الشبان الى أوروبا وقد ساعدتهم الحكومة الهولندية بعض المساعدة فى هذا السيل • ولقيت معروضات بعضهم قبل سفرهم ، نجاحا كبيرا فى باتافيا وأ غيرها من المدن الجاوية ، وكان معظم المشترين من الاوروبيين أو الامريكيين وفى بعض الاحيان من الاندونيسيين النافذين ممن يرغبون فى مساعدة أبناء جلدتهم • وينتسب هؤلاء غالبا

الى الطبقة المستتيرة التى تدرك مضامين الفن ، مذتعلّموا أن يتذوقوه أما فى أوروبا أو فى وطنهم •

ويتصل الرسام الجاوى الشاب أثناء اقامته فى أوروبا ، بالفنانين الغربيين هنالك، فيشجعونه كزميل لهم ويعرفونه على أساليب الحياة والتفكير فى أوروبا ، وأكثرها غريب عن معظم الاندونيسيين ، باستثناء المثقفين منهم • ثم يقيم صاحبنا معارض متفاوتة التوفيق فى المدن الاوروبية الهامة ويتصل بكبار الفنانين المعاصرين ، ثم يعود الى أندونيسيا • فماذا يحدث عند ذلك ؟

ان فنانا كهذا لا يقوى ، بعد ذلك ، على العيش فى القرية لانه ألف حياة المدن الكبرى ، حيث يقدر الناس فنه ويدفعون الاثمان التى تعود أن يتقاضاها فى الخارج • وقديما ، كان الناس من أهل المدينة أو القرية ، يقدرّون الفنان ويكون له محبة واحتراما • أما الآن فان حاجزا يرتفع بين الطبقة المستتيرة فى المدينة وبين القروى الساذج الذى لم يبلغ بعد حدا من الثقافة يمكنه من تفهم الاتجاهات «المتحدقة» للفن «الحديث» • ان هذه مشكلة جديدة لم تكن قائمة فى الماضى ، ولا بد للسلطات الاندونيسية الحديثة من البحث عن وسائل لمداواتها بالتربية والتعليم فى المدارس ، والسينما والراديو والمحاضرات والجمعيات والنشرات الدورية والصحف ، على أن تبدأ عملية التعليم من الاساس ثم تتجه الى أعلى •

ج) مشكلة التذوق

لا شك ان مسألة تذوق الفنون الاهلية واتاجها وممارستها بين الاندونيسيين أنفسهم باعتبارهم منتجين أو مشتريين ، لمن أهم المسائل

وأخطرها بالنظر الى حالة الفنان الاقتصادية ورفاهيته المادية • وكم من أوروبي استماله الفن الاندونيى فى صورته المختلفة ، فصادم عندما رآه يتضاءل ويتدهور أو ينتحل صورا لا تتفق مع طبيعته الاصلية • ولا يسهون عن البال أن هذه الطبيعة الاصلية ليست فى الواقع الا مسألة نسبية فقد يخيل الينا فى فترة معينة ان احدى صور الفن الاهلى تعد أصيلة بينما كانت هناك - منذ عهد قريب نسيا - صورة أخرى أكثر اصالة منها • هذا ، وان معظم الاوروبيين لا يلمون بتاريخ الفن الاندونيى من جميع نواحيه وكافة أطواره ، فهم لا يرون فى الغالب الا جزءا منه ، وما يريدون الا بقاء عليه هو ذلك الجزء الذى عرفوه أثناء مقامهم فى أندونيسيا ، ولكن الواقع ان تغيرات مستمرة قد حدثت فى هذا الميدان حتى فى الماضى البعيد ، دون أن يصل الى علمنا منها الا القليل • ونستطيع أن نستنتج من هذا القليل أن تلك التغيرات كانت أكثر مما نعتقد وهى ترجع جميعا الى الحاجات الجديدة التى يواجهها أى مجتمع أخذ كيف فنه بما يوافق الاتجاهات العامة السائدة فى فترة معينة •

والى ذلك، فثمة مشكلة اضمحلال بعض الاشكال الفنية اضمحلالا تاما ، ولنضرب مثلا لذلك صناعة النسيج ولنفرض أن امرأة أندونيسية تحذق أشكالا مختلفة للنسيج يثير اتقانها الاعجاب • فهل نصدق أنها نبذت هذا الفن عن طيبة خاطر ورضيت «بالرخيص» من الانسجة المستوردة ؟

هناك ردان على السؤال :

١ - ان الاندونيسية تجهل مانلم به نحن من صور للفن قامت فى الغرب خلال تاريخ الفن فى العالم • فهى لا تدرك الا ما رآته فى بيئتها

المنعزلة ولا تنظر الى أشكال نسيجها بمعايير الذوق التي تنظر بها نحن اليها • وهي اذ ترى أنسجة يلبسها قوم من الخارج ، تستهويها الجودة والحدائة ، ولا تبالي أن نعتبرها نحن «رخيصة» • فما شأنها هي وأساليبنا في التذوق ؟ انها تريد أن تكون امرأة حديثة ، وأن تبرهن عن أنها ليست من «بنات الجبال» أما المنسوجات الجديدة التي تبدو قيحة في أعيننا فلها عندها ميزة جديدة وهي أن الآخرين يلبسونها ، وهي لا تقبل أن تتخلف عنهم •

وأهم من ذلك بالنسبة اليها ، ان المنسوجات المستوردة أرخص ثمنا • فاذا كان نسيج قطعة من القماش يحتاج الى سنتين بالطرق القديمة فمن ذا الذي يبلغ به الحمق أن يشتريها أو يطلبها ، وفي امكانه أن يحصل على النسيج الجاهز بثمن أقل ، وخاصة اذا اعتبرنا متعائيه القرية من ضيق العيش •

د) معاهد الفنون في أندونيسيا

لاشك أن على أندونيسيا ، وقد أخذت تتأهب لتبوأ مكانها بين الامم ، أن تعنى بايجاد حل لمشكلة تعليم الفنون في معاهدها الرسمية • ولئن كان هذا الحل موقوفا على جهود أهل أندونيسيا أنفسهم ، الا أنه لا يضيرهم ان يخصه الاجانب أيضا بناحية من اهتمامهم • وينجم عن هذا القول ان أول عمل ينبغي القيام به ، قبل ان تقوم في هذا الصدد أية اجراءات رسمية قد يكتب لها الدوام ، هو جلاء بضع نقط تتصل بهذا الموضوع • فيجب أولا أن يكون الاشخاص الذين يقدمون المشورة في كل منطقة على المام تام بالظروف الاقتصادية

والاجتماعية الخاصة بتلك المنطقة • فالظروف ليست واحدة فى جميع الانحاء ، بل تختلف اختلافا واسعا من منطقة الى أخرى • ويحسن الا تقدم المعونة ، حيث لا تكون هناك حاجة اليها ولا رغبة فيها ، والا أصبحت مثل هذه الخدمات عبئا على من هى مقصودة لصالحهم •

أما اذا شئنا أن نبحث عن الوسائل اللازمة لرفع المستوى المادى فى جماعة معينة عن طريق تنشيط الفنون الاهلية فيها ، فيجب علينا أولا أن نبدأ بدراسة وافية لما قد يترتب على هذه المساعدة المفتعلة من أثر فى كيان الجماعة الاقتصادية بكامله • فقد تتخذ بعض الاجراءات لتشجيع انتاج بعض الاشياء ، أو لادخال بعض الاشكال الجديدة على الفنون الاهلية ، فيأتى ذلك بنتائج غير مرغوبة ، اذ تصبح الفنون أقرب الى أن تكون « تجارية » أو « صناعية » • ولئن أسفر هذا الأسلوب عن رفع المستوى الاقتصادى للحياة عامة ، الا أنه يضر بقدرة الجماعة على ابداع الجمال وتقديره • ان الاكثار من انتاج الادوات قد يساعد فى الحصول على مبالغ أوفر من المال ، ردحا من الزمن • ولكن محبة المواد التى تصنع منها هذه الاشياء والامام التام بطرق الانتاج ، قد يكون من شأنهما أن ينهضا بما تتمتع به الجماعة من المفاهيم الجمالية العامة • وهذه المحبة للمادة وماتنطوى عليه من امكانيات قد تؤدي من بعض الوجوه الى المساهمة فى بقاء الصور الفنية حية •

لقد جاء مرة راجا «ترافانكور» الى «بالي» وشاء أن يتاع بعض الاقمشة لتحفه ، ولكنه رأى أن ألوان الخيوط المستوردة لن تثبت طويلا اذا تعرضت لضوء الشمس ، فعدل عن الشراء •

ولو ان النخبة من أرباب الحرف الاندونيسيين يتاح لهم أن يمعنوا النظر فى منتجات أساتذة الصناعة من نفس الحرفة فى أماكن أخرى ، لاستطاعوا أن يدخلوا تحسينات على طرقهم ، دون أن ينبذوا أفكارهم الشخصية ولا أساليبهم الخاصة •

وتجدر الإشارة الى أن أحد مهرة الصناع من « بالى » قام برحلة الى « هولاندا » فأبدى اهتماما بالغاً بمقارنة الوسائل التى تستعمل فى البلدين ، وراح يتباحث فى أمرها مع زميل من الفنانين الهولنديين ، فقام تفاهم تام بين الرجلين مع ان الضيف كان لا يتكلم لغة مضيفه •

واذا عمدت السلطات الى صياغة القواعد الخاصة ببعض صور الفن الاهلى ، صياغة خالية من المرونة ، فانها قد تبثت الجمود فى جهود فريق من الذين يحاولون أن يبتكروا شيئا جديدا • فالعمل على وضع تنظيم عام لاندونيسيا كلها قد يترتب عليه بعض الآثار الطيبة فى منطقة يكون المنظم ذا علم بها ، بينما قد يكون له أثر سىء فى منطقة أخرى غريبة على واضع هذا النظام • ولذا ، فينبغى للحكومة أن تقوم باستشارة الاشخاص المتحمسين للفن الشعبى المشغفين به ، وممن لهم بصيرة ثابتة فيما يتصل بأمور الاقتصاد والاجتماع • ولا بد من العناية بالمصالح الادبية للجانب المنتج والجانب المشتري فى معرض تحليل أذواق الجانبين • ولذلك يجب الاستعانة على بعث الهمم المحلية بأفراد مرفهى الحس يتذوقون الفنون الاندونيسية ويتحلون علاوة على ذلك بعيد النظر • وان الفرصة لسانحة للأجيال الناشئة ، ومن الواجب انتهازها اذ أنها لا تتوفر لكثير من الاقوام فى الوقت الحاضر • ولئن كانت الصور الفنية

القديمة آخذة فى الاندثار الا أنها ستبقى مصدر وحي لفنانى المستقبل •
فهى وان كانت تنتمى الى عهد مضى الا انها تؤلف جزءا من تراث الوطن
المشترك • وليس للناس فى أندونيسيا أن يخجلوا منها حين تعمد أوروبا
وأريكا بأسرها الى وضع هذه الفنون فى مرتبة أرفع ما أنتجه الانسان
فى كل العصور •

قد يتساءل المرء الذى يبلغ مسامعه حديث انشاء معاهد للفنون
والرقص والموسيقى فى أندونيسيا ، عما اذا كانت معاهد الفنون فى
أوروبا وغيرها قد آثرت أثرا حسنا أوسيا على الفنون الحية فى أى بلد
معين ؟ ان هذا السؤال لعلى جانب كبير من الاهمية والتعقيد يحتم استشارة
المختصين فى العالم كله فى هذا الشأن ، مع الحرص على أن لا يترك أمر
الحكم فيه لشخص عادى من الذين يشغلون الوظائف فى دواوين
الوزارات ، وهم مجردون ، عادة ، من أى مؤهلات لمثل هذا العمل •
وليس من الحكمة وضع برنامج سريع لمعهد للرسم أو النحت قبل
الانتهاء من دراسة وافية للتجارب الحديثة التى جرت فى هذا الميدان فى
البلاد الاخرى • وعلى الرغم مما قد يأتى به ذلك من نفع فانه لا يصح ،
على كل حال ، أن تتبنى أندونيسيا كامل مايطبقه العالم الغربى من
أساليب فى تدريس الفنون ، فلهذه الدولة الناشئة حاجاتها الخاصة ،
بل ربما اقتضى الامر أن تفضل على الطرق القديمة بعض الاساليب
الحديثة التى تتلاءم مع تدريب فنانها • ولا تخفى ، بالطبع ، صعوبة
استنباط الخطط الجديدة ، ولكن ذلك ليس مستحيل التحقيق • ولاشك
أن ايضاح الامكانيات المتوفرة فى هذا الميدان ، هو الذى حدا الى كتابة
هذا المقال خدمة لمستقبل أندونيسيا •

التقرير الفردي الرابع

الفنون الالهية فى بىرو

بقلم لوىس أ • فالكارسل

١ - الفن القديم

ان للفن البىروى القديم الذى يرجع الى العصر قبل الكولبى ، تاريخا يعرفه العالم أجمع بفضل تلك الروائع الخالدة المعروضة فى المتاحف الرئيسية • وقد بلغ «الانكاس» حدا لايجارى فى صنع المنسوجات وأنواع الحزف كما بلغوا درجة الكمال فى الفن المعمارى وفى استخدام الاحجار ، كما يشهد بذلك ما بقى من الآثار فى « كزكو » وغيرها من مدن البىرو •

٢ - الفن فى عهد الاستعمار الاسبانى

لقد أحرزت هذه الفنون شهرة لم تندثر ، بل استمرت الى حدى فى عهد الامبراطورية الاسبانية مستعينة ، أحيانا ، بأساليب مستمدة من أصول أوربية ، وخاصة فى صياغة الفضة • وفى عهد النيابة الملكية (من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر) ، كان الحكام يختارون الصناع والفنانين من صفوف الهنود والمولدين ومستعينون بهم

فى بناء الكنائس الكبرى وزخرفتها بالنقوش وبالحفر وأعمال النجارة الدقيقة المطعمة بالذهب والحلى المصنوعة من الفضة والذهب .

وكان وقتئذ لأمريكا الجنوبية مدرستان مستقلتان للنقش ، واحدة فى « كزكو » والاخرى فى « كيتو » .

٣ - الفن المعاصر

لقد أدت التطورات الاجتماعية والسياسية الى الحد من النشاط الفنى . فالكنيسة لم تعد لديها القوة الكافية للاستمرار فى الانتاج على المعدل السابق ، بينما اقتصر الهنود والمولدون على الفنون الصغرى فأخذوا يكتفون بنسج ملابسهم الخاصة وصنع الفخار المنزلى ، ولم يبق للأقمشة الفنية الثمينة وللخزف النفيس من راغب ، وأعرض الناس عن تقديم القرابين للآلهة وللموتى ، كما أعرضوا عن البناء بالحجر الصقيل .

٤ - المهارة الفنية

ولذا ، فقد يتصور المرء ان الهنود قد فقدوا ما كانوا عليه من مهارة فنية وانهم لن يستطيعوا القيام فيما بعد بأعمال دقيقة كالتي امتاز بها العصر الذهبى الانكاسى ، وان على العالم أن يقتنع بمنتجات قد تكون بدائية بعض الشيء أحيانا لأنها أصيلة دائما حتى تجد فيها روح الابتكار عندهم منفذا تعبر فيه عن نفسها ، دون أن تبلغ فى هذا التعبير مدى تلك المزايا الرائعة التي يجدها الباحث الاثرى فى المقابر التي ترجع الى ما قبل العهد الكولمبى . ومع ذلك ، فقد سنحت فرصة لاثبات خطأ هذا الاعتقاد يوم افتتحت فى « ليما » بادارة السيد « ترومن بيلى » ، مؤسسة للنساجين الهنود الذين يعملون بمناسجهم البدائية الخاصة .

والسيد « ترومن بيلي » رجل شديد التعمق فى النسيج اليدوى (البيروى) القديم • فلم يمض زمن طويل حتى أنتجت المؤسسة أقمشة تضاهى المنسوجات القديمة فى جمال الصنعة واتقانها ، وأثبت الهنود انهم لم يفقدوا مهارتهم الفنية وانما كانوا فى انتظار الفرصة لاستعادتها • ولقد قمت بنفسى بتجربة مماثلة فى « كركو » حيث غنت بترميم حائط من عهد الانكاس كانت نصف مهدمة ، فأقامها البناءون الهنود بدقة واتقان يصعب معهما تمييز أعمال الترميم من القسم الاصلى • وتلك شهادة أخرى عن احتفاظ الهنود بمهارتهم الفنية فى تشكيل الحجارة والبناء •

• - ثروة الفنون الاهلية

تمتاز الفنون الاهلية فى بيرو بانها ذات ثروة لا تضاهى ، فلكل قسم من أقسامها الجغرافية ، بل لكل اقليم وناحية (والناحية فى بيرو هى أصغر قسم ادارى فى البلاد) مزاياه الخاصة • وتكفى الازياء البيرويه وحدها لتكوين متحف ضخم • واذا ما انتقلنا الى فن الموسيقى والغناء استطعنا الجزم بأن لكل منطقة من المناطق مجموعة من الرقصات والاغاني تختلف باختلاف المناسبات ، ويبلغ عددها فى كل البلاد ألوف الاغاني ومئات الرقصات ومن البدهاهة أن لا يبقى هذا الانتاج الفنى الضخم جامدا لا يتبدل • فلا سبيل الى القول ان الاغاني والرقصات والثياب باقية على ما كانت عليه فى العصور القديمة ، لانها قد تغيرت كثيرا دون أن تفقد شيئا من طابعها الوطنى • أما الاشياء التى اقتبسها السكان عن الاسبان فانها قد تطورت أيضا تطورا كبيرا ، فالنوتيرا مثلا - وهى قبة اسبانية -

أصابتها من التطور ما لا يخطر ببال • وقد أصاب مثل هذا التطور بعض الآلات الموسيقية كالمعزف والقيثار •

٦ - بعض المشكلات

ومع ذلك فإن أخطارا بالغة تحدث بالتراث الفنى العظيم فى بيرو ، اذا لم يبد الاخصائيون مشورتهم فى الوقت المناسب ، وهذا ما نلتزم الحصول عليه من اليونسكو ، اذ يجب التعاون على انقاذ ما يمكن انقاذه من ذلك التراث الفنى الفريد ، بالعمل على تربية السكان الهنود وتعليمهم • وفيما يلى نعرض لاهم ما نواجهه فى هذا الصدد من مشاكل ، وهى مشاكل يواجهها كثير من البلاد الاخرى دون ريب :

١ - تحتاج حركة السياحة فى الوقت الحاضر الى انتاج يجمع الغزارة الى السرعة •

٢ - ان آلات الصناعة الاوروبية ووسائلها (كدوامة الحزاف والمناسج التى تدار بالقدم وآلات الخياطة وصبغات الانيلين وغيرها) تلاقى رواجاً مطرداً فى بيرو ، وذلك يضعف قيمة المنتجات الفنية بشكل ظاهر •

٣ - ان النقوش التزيينية الوطنية الحية تكاد تطفئ عليها نقوش تستوحى الآثار القديمة أو الأساليب الأجنبية •

٤ - تحل رسوم الاسود الغريبة والنباتات الاوروبية محل الرسوم التى تمثل ما فى البيئة المحلية من نبات وحيوان

٥ - أصبحت الاغاني والرقصات الالهية مجرد واجبات تؤدي ،
وقد تكيفت لارضاء الذوق الرائج ، فتدهورت تدهورا خطيرا •
٦ - للفن الاهلي عدوان داخليان الهندي نفسه الذي بدأ ينظر الى
هذا الفن كدليل على النقص الاجتماعي ، والبيروى الذى يحتقره
باعتباره شيئا يمثل الطبقة الدنيا • فكلاهما يفضل مايرد من الخارج
باعتباره دليلا على المدنية ، وكلا الفريقين يتأثر بالسينما والراديو تأثرا
كبيرا •

٧ - التعليم والفن الاهلي

يمكن تلخيص المشكلة الكبرى فيما يلى :
اذا اعتبرنا التعليم أداة لنشر الثقافة الغربية ، فالى أى حد يستطيع
ذلك التعليم أن يقبل قيمة بعض التعبيرات الفنية الحية التى ابتدعتها
جماهير الاميين ؟ لقد قيل صوابا عن الفنون الالهية انها « صمام الامن
الانفعالى » ويجدر بنا فى معالجة هذه الفنون أن نعرف الى أى حد
يمكن قبولها كمادة تعليمية ، حرصا على المبدأ القائل بوحدة التعليم سواء
أكانت هذه الوحدة تسمى بالوطنية أم بالثقافة الغربية •

وهناك سؤال رئيسى آخر ، وهو ما اذا كان الاميون يحبون هذا
الفن حقا أم أنهم يؤثرون الاعراض عنه مفضلين عليه ذلك الفن الذى
ينتسب الى «الفنانين الكبار» والذى يروج بين الطبقات «المتمدنة» ؟

٨ - الاعراض عن الزى الوطنى

ويمكن أن نتخذ الزى مثلا موضحا لما نقصد اليه هنا • فالهندي
فى بيرو يميل ميلا سريعا الى الاقلاع عن زيه التقليدى ، وقد وصلت عنده

عدوى المساواة الى ثيابه ، اذ يشعر ان الملابس الوطنية تعزله عن المجتمع الذى يتطلع اليه وتنقص من قدره فى أعين أهل هذا المجتمع ، وذلك ان كل انسان سيحكم عليه من زيه انه هندی ، وبالتالي « كائن متأخر » . أما اذا لبس مايلبسه غيره من الناس فانه يتخلص من تلك السمة الظاهرة للانحطاط . ولئن كان فقراء الهنود وسكان الريف لا يزالون يقومون بصنع الملابس العادية فى الاماكن المنعزلة الفقيرة من هضبات «السيرا» الا أن الهنود فى بعض الوديان الغنية والمدن قد أقبلوا عن نسج ملابسهم وراحوا يتعاونون حلالا جاهزة .

٩ - الاقتصاد الوطنى والفن

لا ريب ان تنمية الفن الاهلى من شأنها ان تساهم فى النهوض بمستوى حياة الهنود ، فى النطاق الاقتصادى . ان معظم السكان الهنود يتعاطون الاعمال الزراعية ، ويستطيع الهندى ، كما كان شأنه فى العهد قبل الكولمبى ، أن يستغل وقت فراغه من أعمال الحقل فى الاشتغال بالصناعات المنزلية والفنون الصغرى ، فيزيد بذلك من دخله .

١٠ - تنظيم الاعمال لتنمية الفنون الاهلية

يمكن لبلاد البيرو أن تلجأ الى المؤسسات والوسائل الآتية للاستمرار فيما شرعت به من الاعمال فى سبيل تنظيم الفنون لاهلية وتنظيمها :

- ١ - متحف الثقافة البيروية ، وهو منشأة حديثة (١٩٤٦) . ويشتمل هذا المتحف على معهد الفن « البيروى » ، ومعهد دراسات السلالات البشرية ومعهد الدراسات التاريخية .

ويعنى المعهد الآن بترتيب مجموعاتہ ، وقد قام بتنظيم ثلاثة معارض (ا) لاعمال الصياغة (ب) اللاقعة (ج) للوحات التي تمثل مشاهد من حياة الناس ، وبادر الى تنظيم مجموعات من القطع الموسيقية والاغانى والاساطير والخرافات ، مستعينا على ذلك بالتسجيل على الاسطوانات واستعمال آلات التصوير العادية وآلات التصوير السينمائي ، ويقوم المتحف بالتعاون مع جامعة « ليما » والهيئات العلمية في شمال أمريكا بتتبع الدراسات البشرية في أجزاء متعددة من البلاد •

٢ - يقوم قسم الفولكلور التابع لادارة التربية الفنية بوزارة المعارف يعاونه آلاف من المدرسين في جميع أنحاء الجمهورية بجمع كل ما يمكن جمعه مما يتصل بالآداب الشعبية • وقد بدأ هذا القسم بتنظيم سجلاته كما أصدر سفرا يشتمل على مجموعات من الاساطير الشعبية والقصص القديمة •

٣ - يقوم معهد دراسات السلالات البشرية التابع لجامعة سان ماركس في « ليما » (كلية الآداب) بالتدريس وتدريب الباحثين واجراء الابحاث في هذا الحقل وقد بدأ فعلا في تنظيم سجلاته •

٤ - يقوم معهد الفنون اليدوية التابع لوزارة الانتاج بتشجيع الصياغة وصناعة المنسوجات والخزف والخشب ، كما يقوم بتدريب العمال على هذه الحرف في معمله الخاص • ومقر هذا المعهد في « ليما » ويفتح قريبا مركزا في « كزكو » •

٥ - تقوم مدرسة « كزكو » للفن الاقليمي بمحاولة لبث الصناعات التقليدية الوطنية كالصياغة ، والنسيج والحفر على الخشب وصناعة الفخار •

٦ - تقوم المدرسة الاهلية للرسامين البيوريين - ويمدها بالمال معهد الفنون البيورى - بعرض مصنوعات تلاميذها الذين يستوحون الفن الاهلى •

٧ - جماعة الآداب الشعبية بين الأمريكيتين ، ومقرها « ليما » ، وهى تابعة لمعهد « الجامعة » الأمريكية للتاريخ والجغرافيا •

٨ - المتحف الوطنى للدراسات « الاركيولوجية » وهو من أغنى متاحف العالم وكثيرا ما يزوره الطلاب الذين يدرسون الفن الهندى قبل الكولمبى •

٩ - أخذمعهد الفن « البيروى » فى طبع نشرات عن الفن الاهلى ، وكان موضوع أولاهها « الثور فى الفن الشعبى » •

١٠ - وقد افتتح المعهد الوطنى للموسيقى قسما خاصا للموسيقى البيروية الجمعية • وهنالك عدد من الجمعيات لتشجيع الرقصات الاهلية •

١١ - تنشر الحكومة قريبا المجموعة الموسيقية النفيسة التى قام بجمعها خبير الآداب الاهلية « دانيال الورين دوبلز » •

١٢ - تقام مهرجانات دورية للموسيقى الاقليمية والرقص والغناء والازياء (ليما ٢٤ يونيه (حزيران) ، كسكو ٤ - ٣٠ يونيو (حزيران) •

- ١٣ - كان للمواصلات ، وللنزعة الحديثة لدى الطبقات العليا الى جمع منتجات الفنون الالهية ، أثر في تنمية الفنون الالهية ، وهناك اتحاد وطنى للسياحة •
- ١٤ - يكشف كل سوق من الاسواق عن رغبة متزايدة فى الحصول على منتجات الفن الالهى •

لائحة بأسماء الاعضاء

الرئيس

الدكتور ج. و. لوشر - مدير متحف الفنون
الاهلية ، ليدن - هولندا

باقي الاخصائيين :

مسيو ب.ل. دوشارتر - متحف اللوفر - باريس ،
فرنسا

الاستاذ ث. جالستين المعهد الهندي ، امستردام -
هولندا

مسيو ح. م. جادو - نائب رئيس لجنة الفنون
والصنائع الاهلية - تورناي - بلجيكا

مصر

النهضة المصرية - ٩ شارع عدلى باشا - القاهرة

LA RENAISSANCE D'EGYPTE

سوريا

المكتبة العامة - دمشق

LIBRAIRIE UNIVERSELLE

لبنان

المكتبة العامة - بيروت

LIBRAIRIE UNIVERSELLE

جادة الفرنسيين - بيروت

طنجة

المركز الدولي - ٥٤ ، جادة الدستور

CENTRE INTERNATIONAL

54, rue du Statut - TANGER

الجزائر وتونس

المكتبة الجامعية - باريس

LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE

36, rue Soufflot - PARIS 5°

إسرائيل

مكتبة بلو مشتايين ليمتد - ٣٥ ، شارع النبي - تل أبيب